GRAMMAR OF THE EDIT, 2E

后浪出版·电影学院063

北京电影学院摄影系学术丛书

剪辑的语法（插图第2版）

（英）罗伊·汤普森（Roy Thompson）（美）克里斯托弗·J·鲍恩（Christopher J. Bowen）著 梁丽华 罗振宁 译

微信公众号

世界图书出版公司

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

更多优质资源请关注

下载声明：本站所有资源均来自网络，不得用于商业用途，
如有【版权】或【链接失效】等问题，请留言告知！
本资料版权归原作者及版权商所有，如果你喜欢，请购买正版
仅限个人测试学习之用，不得用于商业用途，请在下载后24小时内删除。

微信公众号：杰哥读书

jinsy.cc
tbookk.com

网　　站：52gfan.cn

相关博客：http://blog.sina.com.cn/meiledou

该书籍由网友制作上传“杰哥读书”整理发布，版权归原作者所有，
仅供学习交流之用，请在下载后24小时内自行删除！
注：请尊重原作者和出版社的版权，如果确实喜欢，请购买正版，
多向您的朋友介绍这里，谢谢支持。所有书籍均是完全版，请放心下载.
如出现残缺版本，欢迎留言指正.

拆解类型化剪辑技巧
介绍实战型剪辑原则

- 入门基础，剪辑新手的迷路指南针
- 图文并茂，直观揭示剪辑点奥秘
- 实战总结，汇聚作者数十年经验
- 章末回顾，扎实掌握每章所学内容

GRAMMAR OF THE EDIT, 2E

后浪微信：hinabook

陈列建议：电影、艺术教材、大众读物

拍电影网
www.pmovie.com

[redacted]

微信公众号 ... 精彩电子书 http://tbookk.com

POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (BEIJING) CO.,LTD
www.hinabook.com

Focal Press
Taylor & Francis Group

ISBN 978-7-5100-6960-4

ISBN 978-7-5100-6960-4
定价：29.80 元

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

后浪出版公司
电影学院 063

本成果系：北京市教委“人才强教深化计划——学术创新团队”

GRAMMAR OF THE EDIT, 2E

（插图第2版）

剪辑的语法

（英）罗伊·汤普森（Roy Thompson）
（美）克里斯托弗·J·鲍恩（Christopher J. Bowen） 著
梁丽华 罗振宁 译

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

北京·广州·上海·西安

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

图书在版编目（CIP）数据

剪辑的语法 /（美）鲍恩 (Bowen,D.J.) 著；梁丽华，罗振宁译.
-- 北京：世界图书出版公司北京公司，2013.10

书名原文：Grammar of the Edit，2e

ISBN 978-7-5100-6960-4

Ⅰ. ①剪… Ⅱ. ①鲍… ②梁… Ⅲ. ①电影—剪辑 Ⅳ. ①J932

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第232639号

Grammar of the Edit，2e / by Roy Thompson and Christopher J. Bowen / ISBN: 978-0-240-52120-6

Copyright © 2009 by Focal Press Authorized translation from English language edition publish by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下，Focal 出版公司出版，并经其授权翻译出版。版权所有，侵权必究。

Beijing World Publishing Corporation is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication reproduced or distributed by any means, or stored in database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书中文简体翻译版权由世界图书出版公司独家出版并仅限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签，无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号 图字01-2010-0329

剪辑的语法（插图第2版）

著　　者：（英）罗伊·汤普森 （美）克里斯托弗·J·鲍恩　　**译　　者**：梁丽华　罗振宁
筹划出版：银杏树下　　**出版统筹**：吴兴元　　**编辑统筹**：陈草心
责任编辑：陆梦婷　　**营销推广**：ONEBOOK　　**装帧制造**：墨白空间

出　　版：世界图书出版公司北京公司
出 版 人：张跃明
发　　行：世界图书出版公司北京公司（北京朝内大街137号　邮编100010）
销　　售：各地新华书店
印　　刷：北京正合鼎业印刷技术有限公司（北京市大兴区黄村镇太福庄东口　邮编102612）
（如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请与承印厂联系调换。联系电话：010-61256142-8021）

开　　本：690×960毫米　1/16
印　　张：13　插页2
字　　数：210千
版　　次：2014年7月第1版
印　　次：2014年7月第1次印刷

读者服务：reader@hinabook.com　188-1142-1266
投稿服务：onebook@hinabook.com　133-6631-2326
购书服务：buy@hinabook.com　133-6657-3072
网上订购：www.hinabook.com（后浪官网）
拍电影网：www.pmovie.com（"电影学院"官网）

ISBN 978-7-5100-6960-4　　**定　　价**：29.80元

后浪出版咨询（北京）有限公司常年法律顾问：北京大成律师事务所　周天晖　copyright@hinabook.com

微信公众号　更多精彩电子书　http://tbookk.com

版权所有　翻印必究

※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

前　言

你所看过的每一部电影、电视剧都是被剪辑过的。同时，每一个商业广告、新闻报道和访谈节目也是经过剪辑的。无论是虚构影像、写实拍摄还是虚实结合，几乎所有的移动影像都经过剪切、重新排列、拼接、修饰、润色和增删等一系列的剪辑过程，才能导出最终完成版。最终版可能与创作者的初衷不谋而合，也可能产生截然不同的感觉、节奏、信息和情感冲击力。不管怎样，这一切都是在剪辑师的帮助下完成的。因此，剪辑师的职责就是对现有的拍摄素材进行巧妙处理，形成效果最好的完成版，实现制片人的目标和意图。

编剧构思故事情节，导演指导演员，摄影师负责镜头视觉风格，而剪辑师则是要将这些元素融合在一起。应该说，剪辑师是一部电影作品后期制作的主创人员之一。剪辑师以其技能、技巧和直觉，整体呈现了影片的视觉风格，同时剪辑师的取舍也常常可能打造或毁掉一部好的影片。当然，剪辑师也只能在所给的素材上施展魔法，这意味着原始拍摄镜头的质量和数量都对最后整体的效果起着至关重要的作用。所以，一部好的影片并不是剪辑师一个人的功劳；而一部遭到恶评的影片，剪辑师也不应承担全部责任。但是，一名优秀的剪辑师是可以成功地改变最终视觉效果的。

本书旨在通过讲解相关规则、方法和实例指导初涉电影剪辑界的各位新手，使其在剪辑技巧方面打下坚实的基础，并启发他们进一步探索剪辑行业的历史和未来发展的方向。

不积跬步，无以至千里；不积细流，无以成江海。无论剪辑新手往哪个方向发展，均需掌握本书中所涵盖的基本剪辑技巧和普遍的适用方法，才能在电影剪辑之路上有所成就。本书并未涉及特定的计算机视频

微信公众号　杰哥精彩电子书　http://tbookk.com

※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

目录
Contents

前　言 …… 1

第一章　剪辑基础 …… 001

1.1　剪辑的简史 …… 003
1.2　影响剪辑选择的元素 …… 004
1.3　基本的剪辑转换 …… 005
切 …… 005
叠　化 …… 005
划　变 …… 006
淡入淡出 …… 006
1.4　剪辑的步骤 …… 007
后期制作 …… 007
获　取 …… 007
整　理 …… 008
回看和筛选 …… 008
顺　片 …… 008
粗　剪 …… 008
精　剪 …… 009
图像锁定 …… 009
生成母版和交付 …… 009

微信公众号　东西精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

剪辑步骤总结 …… 009
1.6 章末回顾 …… 011

第二章 认识镜头 …… 013

2.1 基本镜头类型 …… 015
超特写 …… 017
大特写 …… 017
特　写 …… 018
中特写 …… 019
中　景 …… 019
中远景 …… 020
远景 / 广角镜头 …… 021
大远景 …… 021
超大远景 …… 022
双人镜头 …… 022
过肩镜头 …… 024
2.2 镜头拍摄四要素 …… 024
变焦镜头 …… 025
摄影机移动 …… 025
座架 / 支架 …… 025
拍摄对象 …… 026
2.3 镜头类别 …… 027
简单镜头 …… 027
复杂镜头 …… 028
运动镜头 …… 029
2.4 一个镜头成败的关键 …… 030
回顾片段——挑选出最好的镜头 …… 030

微信公众号 杰哥讲书 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

焦　点 …………………………………………………… 032
音　质 …………………………………………………… 033
曝光和色温 ……………………………………………… 034
取景和构图 ……………………………………………… 035
银幕方向 ………………………………………………… 037
180° 规则 / 轴线运动 ………………………………… 038
30° 规则 ………………………………………………… 038
匹配角度 ………………………………………………… 040
匹配视线 ………………………………………………… 041
动作连贯 ………………………………………………… 042
对话连贯 ………………………………………………… 042
表　演 …………………………………………………… 043
2.5 熟悉所有镜头片段 ………………………………… 043
2.6 所有这些因素如何帮助你工作? …………………… 044
2.7 章末回顾 …………………………………………… 044

第三章 剪辑的时机及原因 ………………………………… 047

3.1 好剪辑六要素 ……………………………………… 050
信　息 …………………………………………………… 050
动　机 …………………………………………………… 052
镜头构图 ………………………………………………… 054
摄影机角度 ……………………………………………… 055
连　贯 …………………………………………………… 056
声　音 …………………………………………………… 061
3.2 剪切有对错之分吗? ………………………………… 063
3.3 章末回顾 …………………………………………… 064

微信公众号　杰哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

第四章　转场和剪辑分类……………………………………………… 065

4.1　切 …………………………………………………………… 067

“切”的简史 ………………………………………………… 067

切的场合 …………………………………………………… 067

好“切”六要素 …………………………………………… 068

4.2　叠　化 ……………………………………………………… 070

叠化的场合 ………………………………………………… 071

好叠化六要素 ……………………………………………… 071

叠化的作用 ………………………………………………… 072

4.3　划　变 ……………………………………………………… 074

划变的场合 ………………………………………………… 074

好划变六要素 ……………………………………………… 075

4.4　淡入淡出 …………………………………………………… 076

淡入淡出的场合 …………………………………………… 076

淡入淡出四要素： ………………………………………… 078

4.5　剪辑的五种主要类型 ……………………………………… 078

连续动作剪辑 ……………………………………………… 079

画面位置剪辑 ……………………………………………… 081

匀称剪辑 …………………………………………………… 082

概念剪辑 …………………………………………………… 084

综合剪辑 …………………………………………………… 085

4.6　我需要通过这些技巧测试吗？ …………………………… 086

4.7　章末回顾 …………………………………………………… 087

第五章　剪辑师的基本练习……………………………………………… 089

5.1　声音和视觉是搭档而不是对手 …………………………… 091

微信公众号　杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

5.2 新的镜头应包含新的信息 …… 092
5.3 每一次剪辑都是有理由的 …… 092
5.4 观察动作线 …… 093
5.5 挑选合适的剪辑形式 …… 096
5.6 越好的剪辑越不容易被注意 …… 098
5.7 剪辑是一种创作 …… 099
5.8 章末回顾 …… 100

第六章 实践准则 …… 101

6.1 天头留白准则 …… 103
6.2 虚假物体距离 …… 104
6.3 画幅边缘遮挡 …… 105
6.4 匹配镜头 …… 107
6.5 注意演员对白 …… 109
6.6 反应镜头位置 …… 110
6.7 不受对话拘束 …… 110
6.8 三人对话准则 …… 111
6.9 单人特写选择原则 …… 113
6.10 单个人物镜头禁忌 …… 116
6.11 剪辑“起身”镜头注意事项 …… 118
6.12 动作剪辑镜头选择 …… 119
6.13 推拉镜头优势 …… 120
6.14 拉远镜头注意事项 …… 122
6.15 横摇、推拉镜头选择 …… 124
6.16 静止画面准则 …… 125
6.17 从动态到静止镜头的注意事项 …… 126
6.18 动作轴线原则 …… 128

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

6.19 双人镜头禁忌 …… 129
6.20 电话会话镜头拍摄 …… 129
6.21 连续动作剪辑注意事项 …… 131
6.22 “兴趣点”位置 …… 132
6.23 特写镜头后的远景镜头 …… 133
6.24 新人物特写镜头 …… 134
6.25 定场镜头准则 …… 135
6.26 人物远景镜头禁忌 …… 136
6.27 黑屏位置 …… 138
6.28 声轨优先准则 …… 139
6.29 结尾音乐使用 …… 139
6.30 延时审视原则 …… 140
6.31 特写镜头选择 …… 141
6.32 “视线”停留注意事项 …… 141
6.33 剪掉口头禅 …… 143
6.34 音乐小声原则 …… 143
6.35 录制声音准则 …… 144
6.36 字幕时间注意事项 …… 145
6.37 声道音量剪辑准则 …… 146
6.38 自然划变选择原则 …… 147
6.39 快速横摇镜头准则 …… 148
6.40 横摇、纵摇镜头选择 …… 149
6.41 寻求他人反馈 …… 150
6.42 第二镜头剪辑选择 …… 151
6.43 粗剪准则 …… 152
6.44 明喻镜头剪辑原则 …… 153
6.45 插入镜头使用 …… 154
6.46 空镜头禁忌 …… 155

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

6.47 章末回顾…… 156

第七章 终剪：你会遇到的其他问题…… 159

7.1 其他剪辑术语 …… 161
平行剪辑 …… 161
蒙太奇 …… 161
多机位剪辑 …… 162
同期声和计算时间 …… 162
7.2 努力进入剪辑的世界 …… 163
工具与技巧 …… 163
数码工作流程 …… 164
剪辑助理的角色 …… 165
结 语 …… 165
7.3 章末回顾 …… 166

重要词汇…… 167
出版后记…… 192

微信公众号 杰哥讲书 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

第一章

剪辑基础

《质数的孤独》（*La solitudine dei numeri primi*，2010）

微信公众号 杰哥讲书 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

问：剪辑是什么？

答：电影的剪辑是对电影拍摄中所捕获的影像和声音“镜头”进行整理、回看、筛选和顺片的过程。剪辑的结果就是一个连贯自然而充满意义的故事或是一种视觉呈现，并会尽量忠于影片的原意——娱乐、传达、启发等。

写作的时候，你会从自己的词汇库中选择一些词，以特定的形式把它们串起来，构成能传达、娱乐或是唤起读者情感反应的句子。电影的剪辑过程与之相似。你要选择镜头，把这些镜头在所剪辑的场景中串联起来，以期传达信息、娱乐大众或唤起观众内心的情感反应。要想使你所写的语句能被读者理解，你所用的语言必须遵守广为了解和接受的语法准则——拼写、词序、词组结构和时态等。而电影语言中也具有类似的视觉语法：镜头是如何拍摄的，又是如何剪辑到一起。

在本书的姊妹篇——《镜头的语法》中，我详细讨论了拍摄个人影片所需遵循的最基本的结构准则。而这本《剪辑的语法》呈现了视觉建构的基本准则，这些准则将会让你把这些镜头组合成一个有意义的故事。作为一个创作实体，你可以随心所欲地剪辑自己的视觉元素，但是你首先得了解娱乐和视觉传媒领域中被普遍认可的某些基本准则和标准。本书的各章就是帮助你了解剪辑过程中所潜藏的语法，引领你走向一条完美的剪辑之路。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

1.1 剪辑简史

早在数字录像带和计算机剪辑软件诞生前，人们利用感光胶片来制造电影的影像。一百多年前，感光胶卷带和手摇移动胶片摄影机相结合的新兴技术仅能拍摄约一分钟的事件。早期的绝大多数电影都是对事件的一分钟实时录影。不久，科技取得了进一步发展，人们摒弃了平铺直叙式的纪录片，用电影来呈现更为复杂的、叙事性的虚构故事，从而取得了更佳的娱乐效果。胶片的长度增加了，因此记录时间也更长。随着胶片视觉语言的发展，更多的镜头变化被引进电影制作中，电影的表现形式也更为华丽。为了剪掉过于庞杂的影像，给观众呈现出一个结构完好的故事，必然需要对大量影像素材进行剪辑。

短短数十年内，更为复杂的电影摄影和剪辑的视觉语言发生了变化。电影成为了这个星球上最大的娱乐和信息媒介。许多人对它趋之若鹜，也有些人对它嗤之以鼻。电影及其观众对它的感知方式开始成为一门研究科目。许多关于电影制作所带来影响的一些理论，尤其是剪辑这方面的理论开始在世界不同文化中孕育而生。

实践证明，剪辑师剪切电影的时间以及不同镜头的衔接方式对观众所产生的影响往往会超越故事。而剪辑也不再仅仅是一种对一系列镜头中冗余镜头的物理精简方法，它也成为电影工作者工具箱中的强大工具。图像的拍摄工具和剪切工具也随着时间在不断发展，但是视觉语法中绝大部分基本准则仍然被沿袭下来。不同的剪辑风格时起时落，但至今不变的是它的核心方法和实践背后的意义。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

1.2 影响剪辑选择的元素

既然剪辑就是将声音和画面的单个镜头组合为一个连贯的故事，那么一处剪辑就是你在这个组合过程中从一个镜头到另一个镜头的转换位置。简而言之，一处剪辑就是一个剪辑点，即一个镜头结束以及另一个独立镜头的开始处（见图1.1）。“剪切”（cut）一词起源于电影拍摄完后，在长长的感光胶片上进行剪辑的岁月。剪辑师查看胶片上每个静止画面后，要决定在画面之间的什么位置剪掉胶片。当时仅仅是用一把剪刀和一个剃刀刀片来切断该处的胶片（见图1.2），之后再用胶水或者胶带将这些塑料胶片粘在一起。而剪切和连接处则成为镜头之间的转换点。这里所描述的直切仅是一种镜头之间的转换方法，而如何选择镜头之间的转换则取决于许多因素。

你首先要考虑的因素就是剪辑的媒介——胶片、录像带视频或者计算机辅助数字视频。每种媒介以及剪辑过程中所使用的设备往往会对体力、时间或经济方面有所限制。许多人认为，计算机辅助数字视频是目前所用的剪辑媒介中最经济也是最为多样化的一种，而且也是你，即本书读者最可能正在使用的剪辑。所以在本书中，我尽量讨论的是剪辑语法的普遍性，从而使这种通用准则和实际操作能适用于所有媒介和剪辑设备或软件。需要注意到的是，某个媒介中所用到的某一术语或许正是来自于另一媒介，而某一术语在不同的软件应用中也会有不同的意思。

影响到你剪辑转换选择的另一因素则是你正在剪辑的作品的类型，

图 1.1 镜头 B 的胶片被“剪辑”到镜头 A 的末端。

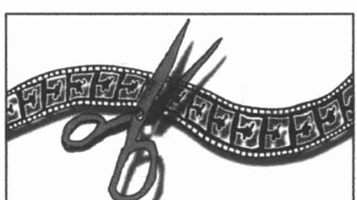

图 1.2 最初，剪辑电影所需的最基本技术。

微信公众号 [overlapping text] 电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

它是一部纪录片、一部虚构的叙事短片、一套新闻节目、一段音乐视频、一个电视广告，还是堂兄的婚礼视频？

每种项目或节目类型可能需要特定的一种剪辑风格以及使用特殊的转场。比如，在一段忧郁的音乐视频里，你也许希望用漫长而缓慢的叠化（dissolve）来实现镜头之间的转场，但是你不可能使用这种方式来剪辑整点新闻中具有爆炸性和真实性的新闻片段。关于叠化的技术我们在后面会具体讨论到，而在这里说到这个例子则在于阐明不同的节目种类及这些节目内部不同的类型要遵循公认的原则和准则这一点的重要性。为了使目的简单明了，我们主要讨论的是虚构的叙事电影相应的语法和实际操作，而不是任何运动画面节目都需遵循的普遍准则。

其他能影响到剪辑和镜头转换选择的因素还包括你自己的创造力、导演的眼光、制片人的建议以及你将要剪辑合成的原始素材的拍摄质量。切记，好的剪辑师可以将新的生命注入老套、乏味或无聊的素材中。但是，剪辑师也要遵循上文所描述的剪辑限制因素。所以重点是，虽然剪辑师是完成剪辑任务的，但是他或她不能始终掌控影响剪辑过程的所有因素。

1.3　基本的剪辑转换

现在，我们开始讨论剪辑技术本身。从一个镜头或视觉元素转换到另一个镜头或视觉元素，通常有四种基本方法：

切

一个镜头与下一镜头之间的瞬时转换。一个镜头的最后一个画幅迅速转换为下一镜头的第一个画幅。

叠　化

从一个镜头的结束画面逐渐转换到下一镜头的开始画面。叠化一般

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

是通过在特殊时间段里用一个瞬时的、向下和向上模糊斜面叠加到两个镜头上来实现的。随着第一个镜头结尾的“渐隐”，下一镜头的开始“渐显”在屏幕上。

划 变

是指以特定角度行进的一条线或图形穿过屏幕，消除刚结束的镜头图像。同时在结束处，从该线或图形的背后显现出下一镜头的图像。划变的镜头取代了之前在屏幕上的镜头。

淡入淡出

- 逐渐从全黑屏幕转为全部可见影像（黑色消退或淡入）。
- 全部的可见影像逐渐变成全黑屏幕（褪至黑色或淡出）。

自电影发展的初期开始，剪辑的语法就在一些方面不停地演变，但是这四种基本的镜头转换仍然沿用至今。不管你剪辑的是什么类型的片子，也不管你使用的是什么工具，切仍然是切；而不管你叠来叠去的是什么影像，叠化还是叠化；划变的字面意思仍然是指用新镜头划掉原来的镜头；淡入还是由黑变亮，淡出也还是由亮变黑。这四种转换没有改变，因为它们的目的没有改变，而最重要的是，当它们被用来转换时所有人都明白这种语法——或者是当其中一种剪辑方式用作转场时，人们就会明白它的意思。

本书后面的章节会对这些基本的剪辑转场有更深入的分析。现在让我们将它们暂时搁在一边，将我们的注意力放在一个更为广泛的课题——整个剪辑过程的普遍方法上。

你的目标是要让观众看一部完成的作品，这个作品要尽可能给观众带来极大的娱乐和丰富的信息。为了能够顺利完成这个作品，你最好要遵循下面所介绍的剪辑过程中的步骤。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

1.4　剪辑的步骤

后期制作

剪辑过程通常被称为“后期制作”，有时也仅叫做“后期”，该过程由简到繁，不一而足。后期制作实际上包括该项目拍摄完成后的所有工作。在后期制作期间，将影像和声音剪辑合成以展现和讲述故事，同时添加视觉特效的生成、字幕/绘图/演职员表，以及在后期中制作声效、配乐等。对于那些小规模的项目，一个人就能完成所有工作，但对于大制作的项目，后期制作流程的每个阶段和元素都需要由来自不同部门的各个工作小组共同完成。

以下是后期制作工作流程的最基本环节，主要强调一个项目中视觉元素的剪辑过程。

获取
整理
回看和筛选
顺片（assemble edit）
粗剪（rough cut）
精剪（fine cut）
图像锁定
生成母版和交付

获　取

简而言之，你一定要拿到拍摄好的所有镜头素材。这些影像和声音元素，无论是在胶片、模拟磁带上的，还是在数字文件上的，你都要搜集齐全，以备后期制作使用。所选的媒介取决于剪辑方法和剪辑所用的设备。如果你使用的是电脑辅助数字非线性剪辑系统，那么你就必须导入、捕捉或“数字化”所有的素材，作为你存储驱动器中的媒体。为了顺利

微信公众号　杰哥讲堂　更多精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

完成项目，一定要保证你的剪辑软件可以打开和使用这些媒体文件。

整　理

图片和声音元素，无论每一分钟、每个小时、每个长度或千兆字节都必须以一定形式进行组织整理。如果你的项目资料没有一个清晰的标识、分组或归类机制，你就会发现很难找到好的镜头或好的声效，等等。对原素材的整理并不是整个剪辑过程中最出彩的部分，但是它能决定你的后期制作流程是顺利流畅还是缓慢困难。许多优秀的剪辑师和剪辑助理都有一套有效的整理技巧，他们将混乱无序的素材整理得井井有条，再将这些井井有条的素材加工为电影。

回看和筛选

一旦你收集和整理完所有的素材，就必须回看所有这些素材，以挑选出最适合你项目的片段。此时，你将取其精华，弃其糟粕。但是聪明人是不会真的扔掉任何素材的，因为说不定在一天或几周后你就会用到这些素材。也许一个风中飘扬的旗帜镜头能拯救你的整个剪辑，所以即使它不是你的最初选择，也要将它保留待用。

顺　片

该过程需要将项目所有主要镜头的影像和声音元素按逻辑顺序进行组合。如果你正在剪辑一个有剧本的故事，你就必须按照剧本为蓝图，将为电影所选择的各个最佳场景镜头组合起来。如果你做的是纪录片或音乐视频，你总要向观众讲述某个故事——将这些原始素材组合成一个大的框架。不管项目是什么类型，作品的最长版、最粗糙的剪辑版应该在这个阶段已初具规模了。

粗　剪

这是项目的一个有进展的阶段。在这个阶段中，作品大部分的“肥胖”

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

之处都会被剪掉，所剩下的是一个叙事完整但还有很多粗糙之处的故事。此时，也许并不是每个剪切的时机都相当完美，也没有最终的字幕或图像，无论是简单还是更为精细的特效都还没有制作出来，音频肯定也没有混合完成。但你已经确定了主要元素的时间节奏，还得到了你本人，或说那些看到这部尚未完成作品的人所喜欢的故事展开方式，但是在后续制作中仍然可能会重新调整场景的结构。

精 剪

你把经过“按摩瘦身”的素材变为一个结构严谨的视觉盛宴。这个时候，作品不需要进行大的修改。你本人和绝大多数看过作品的人都同意不需要再进行微调了，那么这一剪就算切好了。

图像锁定

当你绝对肯定不会对所剪辑作品的图像进行任何更改时，你就到达了图像锁定环节。所有图像元素（镜头、字幕、黑屏暂停）的时间都已定好。一旦你锁定了图像（有时是文字，但绝大多数是图像），你就可以开始混合声音了。一旦声音调整完，音乐就位后，你就进入了剪辑的最后阶段。

生成母版和交付

如果不能将你的作品播放给观众看，你之前尽心所做的所有剪辑工作就毫无意义。这段时间，你需要将终剪录制在录像带上，制成电影院放映的胶片拷贝，或者转换成计算机视频文件，或者授权给出版商以发行DVD。每种媒介都需要特定的处理，但最终结果是你有一个完整的母版，观众可以看到你辛勤剪辑的成果。

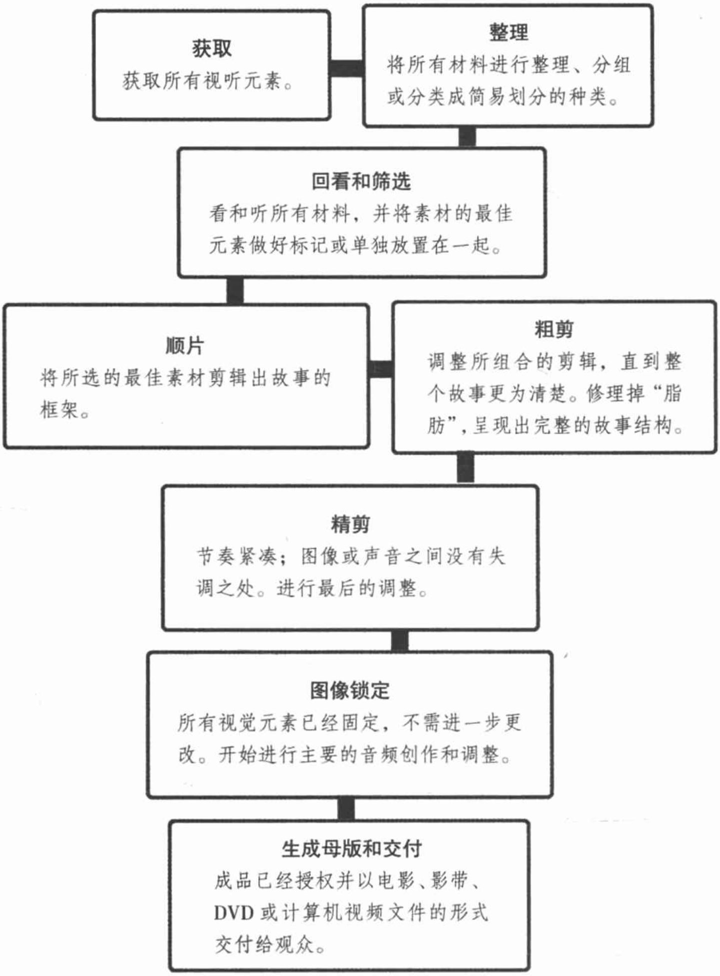
剪辑步骤总结

现在我们已经充分了解任何大小项目的基本剪辑或后期制作流程。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

当然，你碰到的项目也可能不需要完全经历这些清晰罗列出的所有剪辑程序，但是，绝大多数情况下，要完成你的作品，都会需要综合使用上述某些程序。

微信公众号　杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

1.6　章末回顾

（1）电影剪辑过程必须遵循视觉语法中的一些基本和公认的准则。

（2）随着制片业的百年发展，剪辑语法也在不停地演变，但本书中讨论的这些基本规则仍未改变。

（3）影响电影剪辑的因素有许多，而对于其中很多因素剪辑师并不总能一一掌控。

（4）剪辑的镜头转换的四种基本类型为：切、叠化、划变和淡入淡出。

（5）基本的后期制作流程包括以下几个步骤：获取、整理、回看和筛选、顺片、粗剪、精剪、图像锁定以及生成母版和交付。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

微信公众号 杰哥讲书
更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

第二章

认识镜头

《绝美之城》（*La grande Bellezza*，2013）

微信公众号 杰哥讲影 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

提问：为什么剪辑师要对镜头类型了如指掌？

回答：将每个镜头类型视为词汇（即视觉短语）用于剪辑电影中完整的场景。理解“词语”及其含义有助于剪辑师构建出更有意义的视觉语句。

当你在剧院欣赏舞台剧、在俱乐部听音乐会或者在运动场观看体育赛事时，你通常只从一个静态视角，也就是你的座位上观察表演者或者运动员的动作。如果录下这些活动并在电视上播出，在家中观看的观众虽然无法体会置身现场的激动兴奋，却拥有更“亲密”的观看体验，因为有多台摄影机从多个机位、以变化的镜头焦距对活动进行全方位覆盖。与现场观众相比，在家中的观众“看到”更多景象和细节。

基于相同的覆盖理念，观众能够在观看电影时如临其境，仿佛真实的场景展现在他们眼前。摄影机从多个不同的有利视角拍摄人物、地点和动作，细节程度不断变化，所以观众能够“看到”更多景象。制作团队选取他们认为最有利而且必不可少的视角全方位拍摄重要的动作。摄影机拍摄的任何一个画面都称为一个镜头。

这些镜头，或是视觉信息的独立单元，在后期制作中要全部交给剪辑师。即使剪辑师无法决定哪些镜头在实景拍摄，或者这些镜头是如何构图的，但是他们的工作是回顾所有材料并从中选择最佳的视角——去粗取精——把这些镜头进行组合，然后向观众呈现最佳的故事情节，无论什么情节。

微信公众号　杰哥精彩电子书　http://tbookk.com

※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

2.1 基本镜头类型

大多数剪辑师是在后期制作阶段开始参与到项目中的。虽然许多职业剪辑师可能在从业的某个阶段参与过实拍的现场拍摄或是摄影棚的拍摄，但是同时参与实拍和后期的现象是较为少见的。然而更为普遍的是，所有剪辑师都要了解一定制片理念和术语，掌握电影制作的视觉语法。熟悉基本镜头类型以及在剪辑阶段如何以最好的形式排列镜头是剪辑师的一项重要职责。他（她）必须知道怎样以最佳方式“展示”故事。所以，在回顾过程中，我们将在以下章节中强调并说明电影语言的主要组成部分——基本镜头（见图2.1）。

超特写（extreme close-up）
大特写（big close-up）
特写（close-up）
中特写（medium close-up）
中景（medium shot）
中远景（medium long shot）
远景（long shot/wide shot）
大远景（very long shot）
超大远景（extreme long shot）
双人镜头（two shot）
过肩镜头（over the shoulder）

基本镜头类型能够记录大小不同的各种人物或物体，但是为了使实

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

图 2.1 电影基本镜头类型的扩展系列。

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

例浅显易懂，我们主要介绍对人物的取景。根据接下来对镜头的描述，拍摄没有人物的物体或影片空间（film space）也变得轻而易举。

超特写

- 纯粹的细节镜头。取景对准人物的某一外貌，比如人物的眼、口、耳或手；可能放大对象或物体，或者仅仅放大对象或物体的一部分。
- 由于没有与周围环境的参照点，观众无法将这个身体部位或物体细节置于情境之中，所以观众的理解取决于此镜头以何种方式或者在何时剪辑到影片中。在用特写镜头拍摄身体细节时，如果在特写之前或之后用更广的镜头拍摄人物，可以为观众建立一个情境。
- 此类超大影像可以用于纪录片，比如医疗电影或者科学研究；可以用于比较炫目的题材，比如音乐视频和实验性艺术影片。也可以在虚幻的叙述故事中使用，但要慎用。

大特写

- 人物的面部尽可能占据整个画幅，同时展现眼、鼻、口等重要特征。

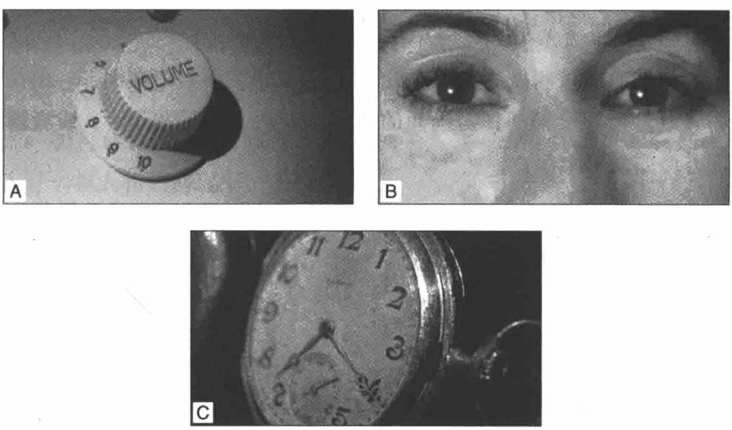

图 2.2　超特写镜头举例。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

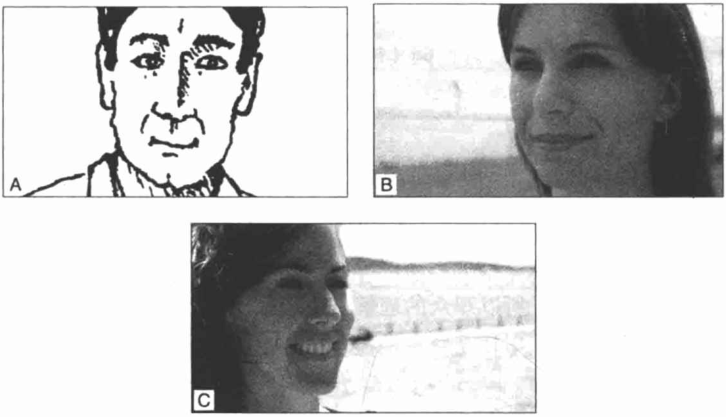

图 2.3 大特写镜头举例。

- 如此亲密的镜头使观众直视人物的面部。面部的每个细节都清晰可见，所以面部动作或者面部表情需要细致微妙。在人物离开画幅前，允许出现微小的头部移动。
- 大特写用于拍摄人物以及“人物”的感受——愤怒、恐惧、浪漫等。

特 写

- 特写有时被叫做“头部镜头”，因为取景主要集中在面部，但是镜头中人物的发顶会被剪掉。画面的底部可以从下颚下方开始，或者露出颈部并微露双肩上部。

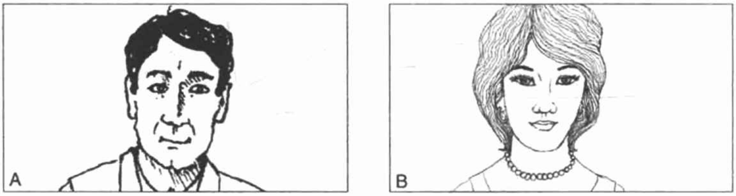

图 2.4 特写镜头举例。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

● 对人物整个面部近距离拍摄可以显示双眼中的所有细节。传达演员眼、口、面部肌肉间感情的微妙变化。男人的健康状况和面部毛发以及女人的妆容清晰可见。

● 观众关注的焦点是此画幅中的人物面部。

● 特写显示的是人物，而不是过多地点或时间信息。

中特写

● 中特写有时称作“两粒扣子”，指画幅的底部要严格卡在人物胸部，大致是衬衫上面第二颗扣子的位置。一定要卡在肘关节上方。根据男士或女士的服装略微调整画面底部的位置。

● 人物的面部特征相当明显。视线的方向、情绪、发型和颜色、化妆都很清楚。特写是电影制作中最常见的镜头之一，因为在人物说话、倾听或做动作的同时，特写既给出大量信息，又不涉及过多身体或头部运动。

● 观众应该注视画面此时出现的人物面部，所以周围环境中的动作或物体没有意义或者意义很小。

● 根据照明和服装，你或许能够大致辨别出时间和地点。

中　景

● 也可称作“腰部”镜头，因为如果人物双臂在体侧下垂，那么画幅正好卡在人物腰部以下、手腕以上。

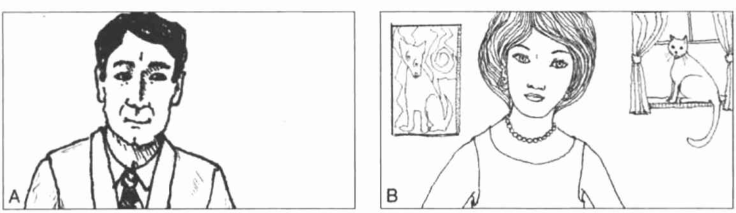

图 2.5　中特写镜头举例。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

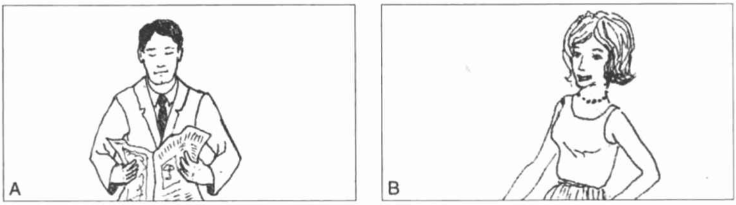

图 2.6 中景镜头举例。

- 人体躯干是画幅中最突出的部分。但是，双眼以及视线方向、服饰、头发的色彩和样式也是清晰可见的。
- 可能需要注意人物的移动，因为比较紧凑的画幅限制了身体的活动。注意不要造成人物部分肢体触或超出画面边缘（break frame）。
- 毫无疑问会展现人物，可能给出地点（室内或室外、公寓、商场、森林等）和时间（日间或夜间、季节）的一般细节。

中远景

- 中远景是第一个周围环境比人物占据更多画幅空间的镜头。通常是画幅的底部卡在腿部，或者正好在膝部下方，或者正好在膝部上方（后者更为常见）。腿部的取景位置取决于镜头中个人的服装或身体运动。画面底部卡在膝部上方的镜头有时被称为“牛仔”镜头。（在经典的好莱坞西部影片中，非常重要的一点是镜头中英雄人物必不可少的“六发左轮”要绑在他的大腿上。）
- 人物体型凸显，服装、性别和面部表情的细节可见。

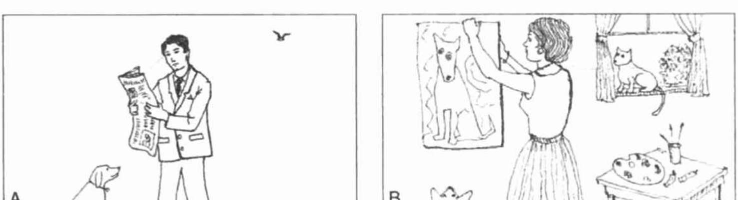

图 2.7 中远景镜头举例。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

- 显示更多人物信息，而非地点信息，还可能显示时间。

远景 / 广角镜头

- 远景常常称作“全身”镜头，广阔但与人物的距离仍然很近。通常人物的双脚刚好在画面底边之上而头部刚好在画面顶边之下。通常也叫做一般远景。
- 人物体形的垂直线将观众的目光从周围的环境中吸引过来。但是，还是可以看到一些人物环境，这在构图时是需要考虑的。
- 可能不适用于定场镜头（establishing shot），因为远景展现的环境或许不足，无法向观众提供必要的信息。
- 展现地点、时间和人物。性别、服饰、动作和大致的面部表情可见，但观众不能真切地看到面部的细节。

大远景

- 远景镜头系列中重要的一类镜头。
- 可以用作室外或室内拍摄，只要摄影棚或者实景有足够的宽度和高度即可。
- 人物可见，但是观众只能大体看到种族、情绪、服饰和头发。影片空间中的环境占据大部分画幅。
- 在拍摄过程中，当人物向摄影机方向移动时，大远景可以用作定场镜头。
- 展示地点、时间以及少许人物信息。

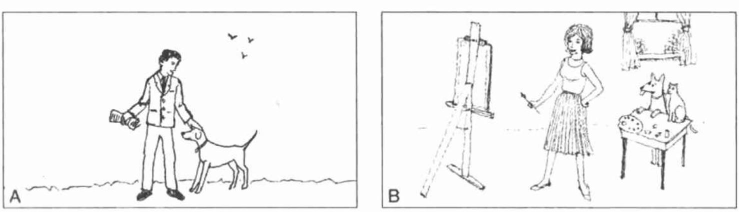

图 2.8　远景举例。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

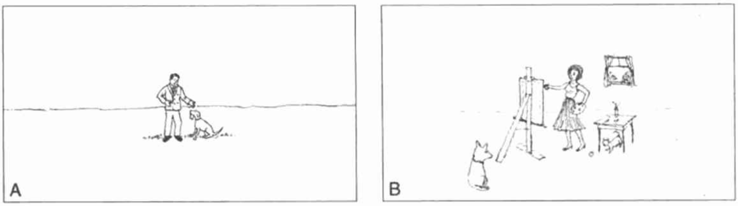

图 2.9 大远景举例。

超大远景

- 也叫做大远景或者大广角镜头。
- 通常用于外景拍摄。
- 包含很大的视野，所以画幅中的影像展示了大片的环境。
- 通常在电影开端或者一场戏的开始时用作定场镜头。
- 展现城市、郊区、乡村、山区、沙漠和海洋等。
- 可以展现白天、夜间、夏季、冬季、春季、秋季、远古、过去、现在、未来等。
- 超大远景可以展现城市中独自漫游的陌生人或者大举入侵的军队。超大远景中的人物通常非常小，人物的细节难以分辨。可以传达大致的信息而非具体的信息。

双人镜头

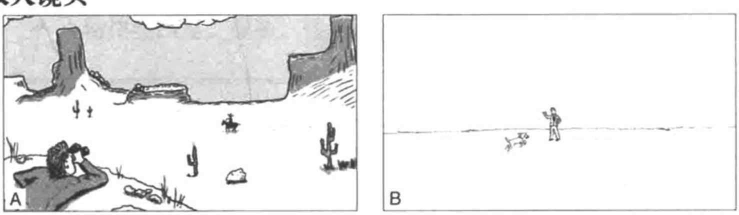

图 2.10 超大远景举例。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

• 镜头中有两个人物，通常要么同时面向镜头，要么两人面对面、侧影朝向镜头。

• 取景的方式取决于人物是站立还是坐下，移动还是静止，或者摆姿势和做动作。中景的双人镜头比较常见，但几乎不允许人物摆姿势或移动身体。中远景或者远景的双人镜头在人物周围给出更多空间，人物可以移动或做动作。

• 较紧凑的镜头（特写、中特写）需要以极近的距离拍摄人物的头部，这暗示一种亲密的联系或者攻击性的姿态，如两名相互纠缠的拳击手。若要在紧凑的双人镜头中看清两人的面部，你必须更“偏爱”其中一个人，也就是在画面中交叠两个人物。距离镜头最近、完全展现在观众面前的那个人就是受到偏爱的对象。

• 再增加人物，根据画幅中聚集的个人的数量，可以构成三人镜头、小组镜头、群众镜头。

图 2.11 双人镜头、交叠双人镜头、小组镜头。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

过肩镜头

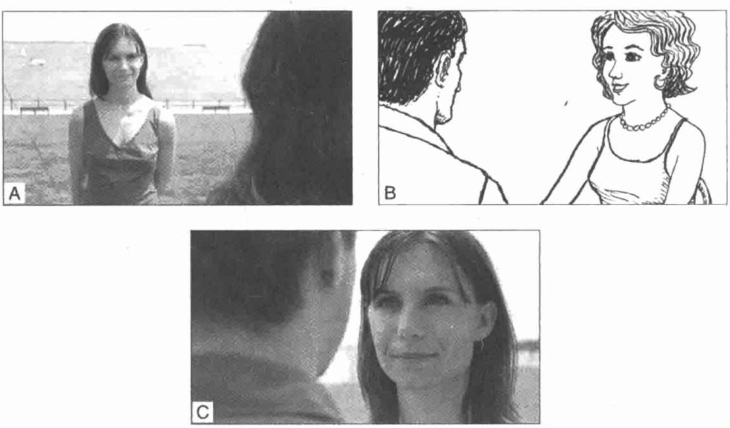
• 一种特别的双人镜头。镜头中，一个人物受到“偏爱”，在画幅左侧或者右侧面对镜头，另一个人物在画幅的另一侧背对镜头。未受到偏爱的人物，他们的头和肩在画幅的边缘和下方形成一个“L”形，过肩镜头也因此得名。镜头越过一个人物的肩部，拍摄另一人物的面部并展现给观众。

• 由于“过肩”人物的部分身体卡在画幅边缘，所以过肩镜头可以使用像中特写一样的紧凑镜头。任何再近一些的人物/事物和画面构图会改变画面的平衡，人物的肩部可能不在画幅内，有些人把这样的镜头叫做“混杂特写”(dirty single shot)。

• 减少景深通常有所助益，所以画幅角落中的“过肩”人物所占据的部分模糊不清，而焦点汇聚在得到“偏爱”的人物的面部。焦点集中在后脑会分散观众的注意力。

2.2 镜头拍摄四要素

值得注意的是，上述镜头类型有一个共同点：它们属于一种主要的

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

镜头类别，我们称之为简单镜头。但是，它们能够演变为另外两个类别——复杂镜头或者运动镜头（developing shot）。在我们解释简单镜头、复杂镜头或者运动镜头的构成之前，我们应该简要介绍镜头拍摄的四个基本要素，这四个要素有助于决定一个镜头属于哪类镜头。

变焦镜头

拍摄过程中摄影机的镜头移动吗？在录制镜头时摄影机镜头改变聚光特性吗？既然摄影机是静止的，只能通过伸缩镜头（zoom）或多点变焦镜头（vari-focal lens）实现摄影机镜头的移动。所以，你必须判断出一个镜头中是否有伸缩镜头或变焦镜头。

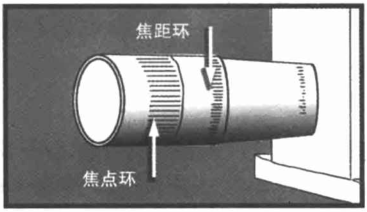

图 2.13　具备变焦功能的摄影机镜头。

摄影机移动

拍摄过程中摄影机的机身移动吗？摄影机在拍摄时，是横摇（pan）还是纵摇（tilt）？摄影机座架（三脚架云台［tripod head］）必须要实现摄影机的水平和垂直轴向变化，但同时摄影机座架（三脚架）不会移动。

座架 / 支架

拍摄镜头过程中，摄影机座架（mount）或者支架（support）能否支持摄影机围着拍摄场地或外景地拍摄？在电视摄影棚中，摄影机安装在基座（pedestal）顶部，而基座能够抬升（增加摄影机的高度）或者放低（降低摄影机的高度）并在光滑的地面上移动。在电影现场拍摄中，摄影机

微信公众号　杰哥精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

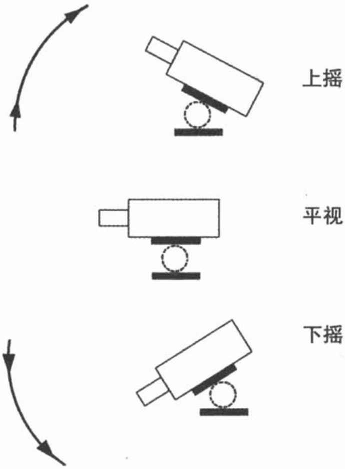

图 2.14 摄影机安装在座架上以平视／上摇／下摇。

可以安装在移动轨道摄影车上（dolly，用于拍摄横移［crab］和推拉运动［truck］镜头），可以连接到大摇臂（crane）[①]或小摇臂（jib arm）上，或者吊在钢缆或斯坦尼康等工具上（见图 2.15）。

拍摄对象

在拍摄镜头过程中，摄影机的拍摄对象移动了吗？这个对象可以是一个人或者多个人、一个动物、一个活动的物体（能够自行移动的物体，如远程控制的玩具车）、一个不活动的物体（不能移动的物体，如一个花瓶或者海盗的一个藏宝箱，见图 2.16）。

① 该词又可翻译成“升降机”，可以承载摄影师和摄影机。而“大摇臂”即摄影师俗称的“大炮”，长短不一，从几米到十几米各种型号俱全。另有可以伸缩的伸缩摇臂，上面只能架摄影机。——译者注

微信公众号 杰哥讲书 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

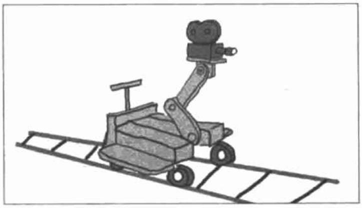

图 2.15 安装在移动轨道上的摄影机。

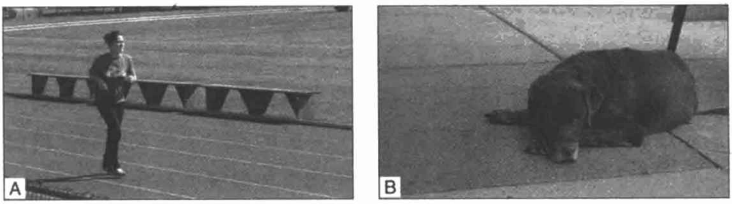

图 2.16 运动中和休息中的拍摄对象。

2.3 镜头类别

作为剪辑师，你必须有意识地按照这四个要素分析每个镜头。通常情况下，要素的存在或缺失会相当明显。但是你应该明白的是，当四个要素中的一个或几个出现时，这些镜头属于哪个基本类别。这三个基本类别是简单镜头、复杂镜头和运动镜头。现在定义这些主要的镜头类别可以帮助我们分析如何将镜头剪辑在一起，我们会在下文探讨这个话题。

简单镜头

简单镜头是指：

镜头未移动
摄影机未移动
座架未移动
简单的拍摄对象移动

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

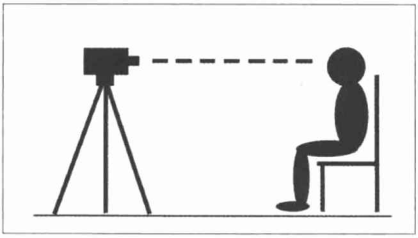

图 2.17 没有镜头运动、摄影机运动、座架运动的简单镜头中可以有演员的运动

简单镜头就是那么简单：无焦距变化，无横摇和纵摇。摄影机机身没有借助移动轨道或小摇臂进行移动。展现的被摄对象的运动以简单的方式穿过屏幕、站立、坐下等等。上文介绍的基本镜头类别均从特定角度拍摄，焦距和座架都是固定的。无论镜头前展现的动作多么简单，这个动作都要发生在设定好的画幅中。简单的镜头通常能够组成大部分的叙述对话，而这些对话推动电影情节的发展。

复杂镜头

复杂镜头是指：

镜头移动
摄影机移动
无座架移动
简单的被摄对象移动

复杂镜头可能包括：

横摇
纵摇
横摇与纵摇（摄影机镜头斜上或者斜下移动）
镜头移动（伸缩镜头或者变焦点）
镜头移动和横摇（横摇摄影机以隐藏伸缩镜头）

微信公众号 杰哥讲书 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

镜头移动和纵摇（纵摇以隐藏伸缩镜头）
被摄对象移动和横摇
被摄对象移动和纵摇

因此，如果一个镜头包含任何三个有效要素（镜头移动、摄影机移动或者简单的被摄对象移动）中的任何一种组合，那么这个镜头可以视为一个复杂镜头。

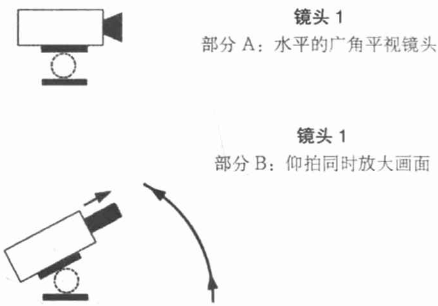

图 2.18 复杂镜头能够结合画面放大、摄影机纵摇和被摄对象的移动。

如果复杂镜头确实包含一次横摇或者一次纵摇，那么制作团队应该确保这个复杂镜头起始于静止的画面，然后移动后结束于静止的画面。对于剪辑师而言，这些横摇与纵摇镜头的起始和终止画面至关重要。你会发现无论从静态镜头剪切到已在移动的镜头，或者从移动的镜头剪切到静态镜头都非常困难。在剪切处的进入或离开的运动会让观众感觉十分诧异。对你而言，最好的情况是你要剪辑的是横摇与纵摇的镜头，这些镜头开始和结束都是静态的画面，而且之间要有流畅平稳的运动。

运动镜头

运动镜头是指：

镜头运动
摄影机运动

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

座架运动
更复杂的被摄对象运动

运动镜头包括全部四个运动要素。因此，你能够想象到运动镜头很难完成。当被摄对象以复杂的、受限制的动作方式在场景中移动时，安装在座架上的摄影机（可能是移动轨道车或者是大摇臂）随之运动，镜头重新聚焦，也可能伸缩镜头，同时摄影机在某一点要横摇与纵摇，以跟上被摄对象的动作。

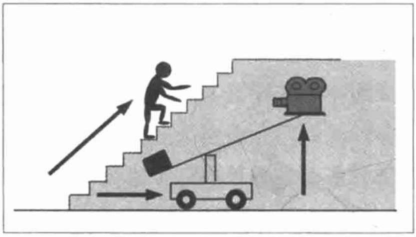

图 2.19 运动镜头通过镜头、摄影机和座架运动来跟拍复杂动作。

作为剪辑师，为确保镜头质量，你要特别注意这些运动镜头。通常这些运动镜头的起始和结束都是静止画面，但中间部分可以是各种动作的混合。你需要注意恰当的焦点、漂亮的取景和流畅的运动。因为这些精致的运动镜头是由导演特别设计的，作为电影中令人眼前一亮的场景，所以通常不需要剪辑。你只需要找到一个恰当的点，然后将这些运动镜头切入场景中即可。切入和切出正在移动的运动镜头会影响整个镜头的流畅性，破坏镜头对观众的冲击力。然而，如果为了创新，或者如果运动镜头中的动作并非十全十美，那么这种剪切是必需的。

2.4 一个镜头成败的关键

回顾片段：挑选出最好的镜头

现在我们能够游刃有余地识别出影片拍摄时可能用到的各类镜头。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

熟记这些镜头类别之后，当你拿到并回顾需要剪辑的镜头时，组织这些镜头会变得容易许多。但是你要有心理准备，并非每个场景都涵盖了每一种镜头类型。例如，在飞机驾驶舱的对话场景中寻找超大远景就不合常理了。

组织好素材，有助于你在回顾每个镜头时保证技术质量和美学质量。某种标准适用于某种电影类型，但并不是所有电影、电视节目、商业广告或者音乐视频，都用一张清单来衡量质量的好坏。一个镜头在这类节目中不被接受，有可能在另一类节目中备受推崇。所以，作为一名剪辑师，你必须根据你正在剪辑的项目的类型以及项目的最终目标做出自己的判断。

下面的列表并不完整，但却提供许多标准，你可以据此分析你要剪辑的片段。再次重申，你要剪切的镜头类型通常拥有特定的风格、传统和可接受的上限和底线，你要始终警惕这些潜在的“陷阱”。

焦点
音质
曝光和色温
画面和构图
轴线
180° 规则
30° 规则
匹配角度
匹配视线
动作连贯
对话连贯
表演

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

焦 点

剪辑师有可能遇到的主要问题之一是镜头的焦点不准。焦点不准是最影响镜头效果的。确保镜头的焦点准确是摄制组的工作，一般情况下，他们能很出色地完成工作。但是一次错误的移动或者调焦延迟就足以毁掉一次原本效果良好的拍摄。在有剧本的情况下拍摄，制作团队通常对台词朗读或一个动作拍摄几条，以保证对焦准确，因此，你不必过于担心素材。对于那些没有剧本的项目，比如纪录片、采访视频或者直播新闻，当动作发生在摄影机前，常常只有一次找准焦点的机会。以软焦点（soft focus）拍摄受访者的头部会让整个采访材料无法使用。

为什么软焦点或者模糊的影像如此糟糕？因为这个技术因素是在电影、电视的后期制作中无法改变的。与曝光、校色、甚至取景不同的是，软焦点镜头无法补救。因为观众无法忍受模糊的影像，所以软焦点成了

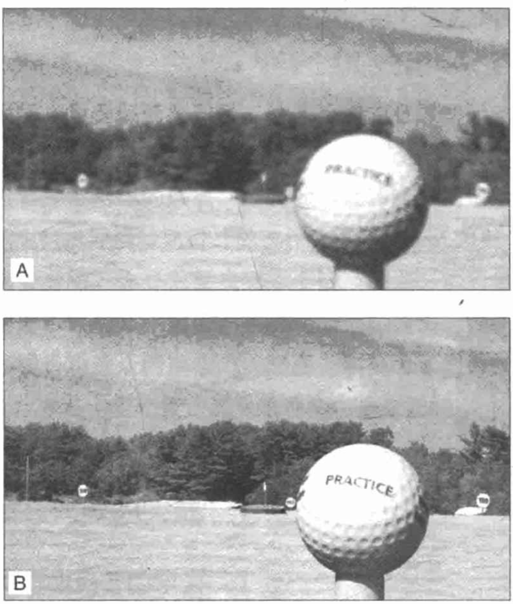

图 2.20 观众可以原谅影像中的许多问题，但却无法忍受模糊的图片。一定要选用聚焦最好的镜头。

微信公众号 松哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

一个问题。人类的视觉系统总是以锐聚焦（sharp focus）看清事物（当然，除非你需要佩戴眼镜或者其他矫正镜片才能在眼睛中恰当地聚光）。当我们看到软焦点的移动影像时，我们的眼睛试图聚焦屏幕上的影像，却无法分辨，此时我们会心烦意乱、心神不宁。看模糊的事物有违我们的生理规律，因此，当摄影师故意使事物在镜头中模糊不清时，必须紧接着在画面中放入聚焦准确的物体。所以，除非你在拍摄音乐视频片段时尝试焦点的剧烈转换，否则你在剪辑时不应该使用模糊的镜头。

音 质

关于镜头的另一技术问题是音质差。无论是来自双系统电影拍摄还是单系统视频拍摄的同期声（synchronized sound），都必须拥有良好的音质，才能用于最终的混音（audio mix）。与不准的焦点不同，通过一些窍门可以改善音频的音质，现如今通常是使用计算机软件来改善音质。如果音频确实质量很差，无法通过操作音频软件改善音质，那么你还可以完全改用清楚录制的新音频，使其与画面完全匹配。这种方法称为对白配音（looping）或者自动对白补录（automatic dialogue replacement）。所以，

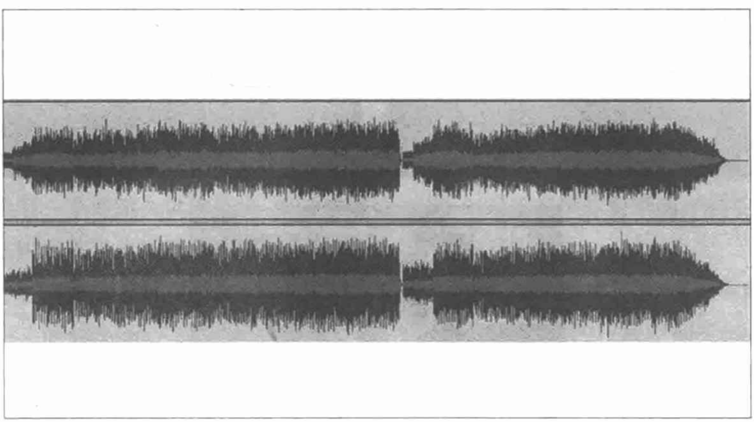

图 2.21 首先选择音质最好的材料，但是可以用“悦耳”（sweetening）软件对音频进行简单的修补。

微信公众号 获取更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

如果画质良好但音质很差，考虑到项目要求、时间和资金之后，这样的镜头或许还是可以使用的。

曝光和色温

自从有了越来越强大的视频编辑软件，修正镜头的曝光和色温问题亦非难事。当然，你希望一开始所有的镜头都曝光良好，与调色板上的色彩相对应，所以你确实应该首先选择曝光良好的镜头。然而，如果镜头上的素材很好，但镜头存在曝光问题（影像整体过亮或者过暗）或者色温变化（图像看起来蓝色过多或者橙色过多等等），那么你仍然可以使用这些镜头，你自己或者请视频技术人员用软件工具修正镜头。如果没有曝光修正工具，你就要找出其他曝光适度、色彩平衡的镜头使用。

观众不适应过亮或过暗的影像，如果画面中人物的皮肤是绿色的，而且绿色皮肤在故事中不合情理，那么观众不会喜欢这样的画面。此外，考虑你自己的剪辑需求。反复从暗镜头剪切到非常明亮的镜头会出现什

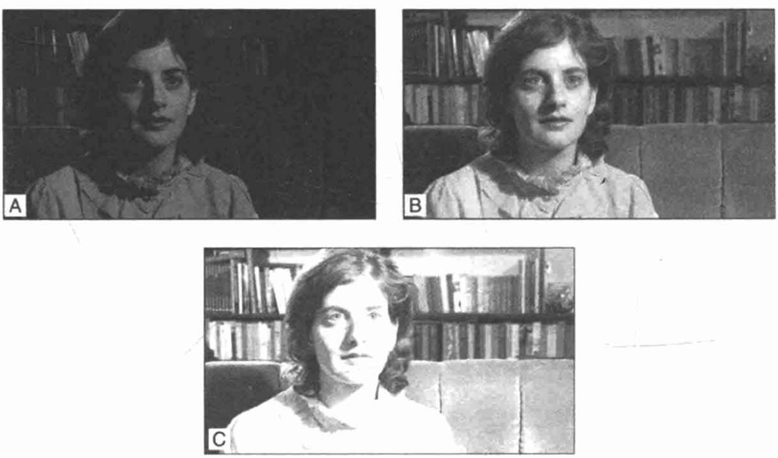

图 2.22 选择曝光良好的镜头。如果你不得不用暗镜头或者亮镜头剪辑，视频剪辑软件包中大多有内置曝光和校色工具。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

么效果？我们的眼睛会错过重要的屏幕影像和音频信息，因为我们的大脑正忙于在极暗和极亮之间调节我们的眼睛。若不做技术处理，在计算机和电视屏幕上重放视频时，上述突然的极暗或极亮曝光还会导致影像质量问题。为了我们每个人好，尽一切可能，要么就修正曝光或者进行校色，要么就干脆不要用这些有问题的镜头。

取景和构图

镜头的取景介于技术问题和美学问题之间。有时，录制工具（电影摄影机或视频摄影机）的格式可能大于最终交付的产品的画面尺寸，此时画面是技术问题。如今，情况更是如此，在用16：9高清晰度宽屏摄影机拍摄时，最终看到的效果可能是传统的4：3屏幕宽高比，用于标清电视播放。作为剪辑师，你或许需要改变视频画面模式（reformat，为适应电视或网络播放将画面缩小），或者进行所谓的画面截取法（pan and scan）。此时，你采用宽屏摄影机的原格式，从中抽取较小的画面，同时左右截取，在新的较小的图像中保持良好的构图。

取景和构图的美学标准没有那么多立竿见影的补救措施。你要注意复杂和运动镜头中的准确焦点，还要注意良好的取景和恰当的构图。如果精心设计的摄影机移动在拍摄演员或者动作时发生颠簸、跳动、摇晃，或者超越某种界限，那么你不应考虑使用特定的镜头，或者至少这个镜头的特定部分。再次重申，在拍摄过程中，回顾每个镜头时通常有质量控制，而且如果拍摄人员没有拍好，他们通常会再拍摄一次，所以至少会有一个好镜头供你剪辑，但并非总是如此。如果没有供你剪辑的好镜头，这时候就是你发挥剪辑创造性的时刻了。

当然，你还希望衡量一个镜头的质量特征。是否有恰当的天头留白（head room，又译为“头顶留白”）？是否有合适的视线空间（look room）？水平线是否与画面的顶边和底边平行（是否应该平行）？垂直的摄影机角度是否过高或过低？水平的摄影机角度是否过于主观或者过于客观？镜头是否与你正在剪辑的项目类型相符？上述美学方面

微信公众号　更多精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

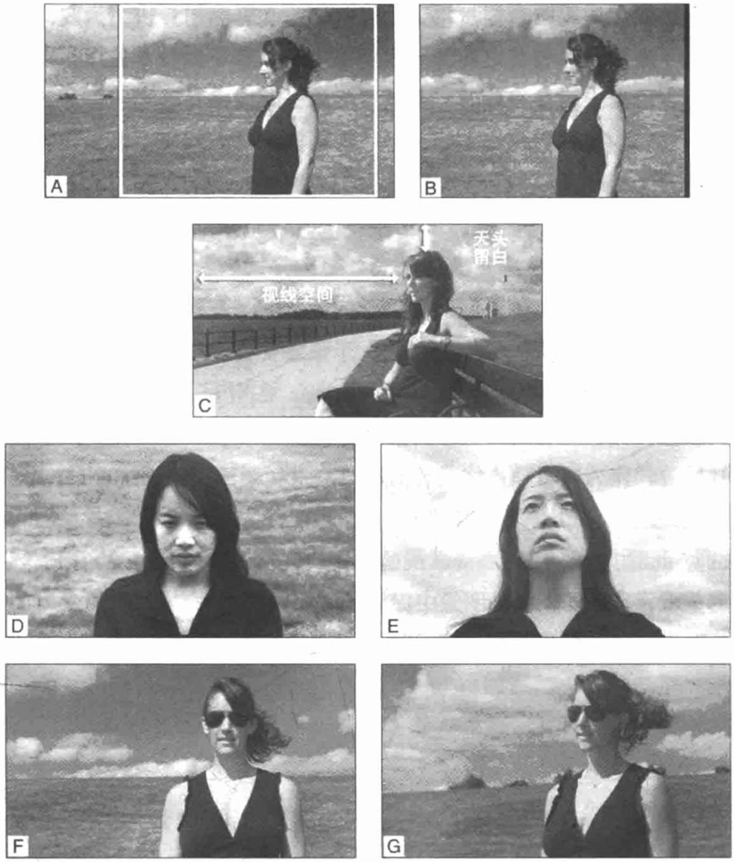

图 2.23 （A—B）从高清晰度电视 16∶9 宽屏影像中截取标准清晰度电视 4∶3 影像的例子。（C）画面举例：画面有良好的天头留白、视线空间和可见的水平线。（D—E）俯拍和仰拍人物。（F—G）主观摄影机拍摄和客观拍摄风格举例。

的镜头质量很少能够由剪辑师进行修正（除非使用一些软件效果，改变图像的尺寸或者旋转影像），所以，你最好将这些镜头放在次要位置，改为使用其他质量更好的镜头。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

银幕方向

银幕方向（screen direction）[1]常常是在写好剧本的虚构叙事片段中出现的问题，但在其他类型中也会出现。演员或被拍摄对象从一个镜头的画面走出，进入另一镜头的画面，在此过程中银幕方向必须保持一致。为了清楚地说明，我们在观看影像时，将画面的左侧视作银幕的左侧，将画面的右侧视作银幕的右侧。影片空间本身，即人物生活和移动的世界，必须作为真实的空间；所以，它的左右上下规则也是相同的。

如果镜头A显示一个人物从一个简单镜头的画面左侧离开，那么当你切入镜头B时，同一个人物必须从画面右侧进入。影片空间中人物的运动方向必须一致——右侧至左侧，然后再一次从右侧至左侧。如果你让一个人物在镜头A中从画面左侧离开，然后使同一个人物在镜头B中从画面左侧进入，此时，人物好像只是转身，却神奇地重新进入一个不同的地点。这会让观众感到迷惑，在思想上对剪辑产生排斥。

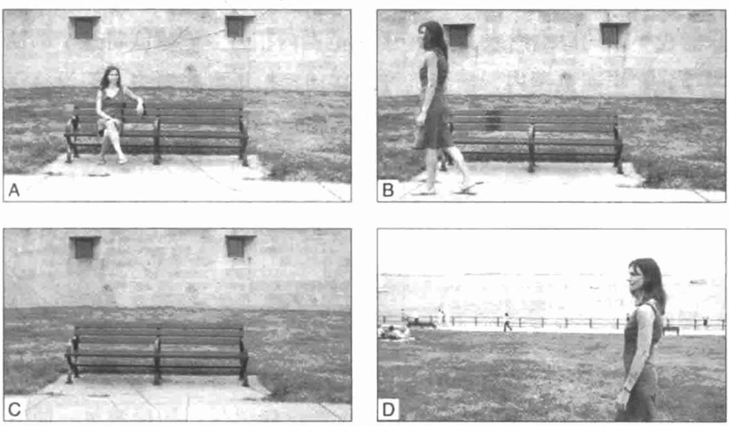

图 2.24　保持演员在镜头间移动的银幕方向有助于观众在影片空间内确定方向。

① 该词之前通译为“轴线”。——译者注

微信公众号　更多精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

180° 规则 / 轴线运动

作为我们对银幕方向的后续探讨，你还必须分析镜头片段，以确保拍摄团队按照动作轴线（axis of action）或者假想线（imaginary line）拍摄各种场景。在此简要介绍一下：180° 规则由拍摄一个场景动作的第一个摄影机确定，此镜头通常是一个展示演员和环境的远景。假想线沿着演员的视线（sight line）方向，穿过场景或地点，定义画面左侧和画面右侧。接下来拍摄场景中演员的每个中景或者特写镜头都必须在这条动作线（line of action）的同一侧或另一侧，对于观众而言，演员的空间位置将从左侧跳到右侧或者从右侧跳到左侧。从动作线的同一侧拍摄所有镜头可以保持轴线。

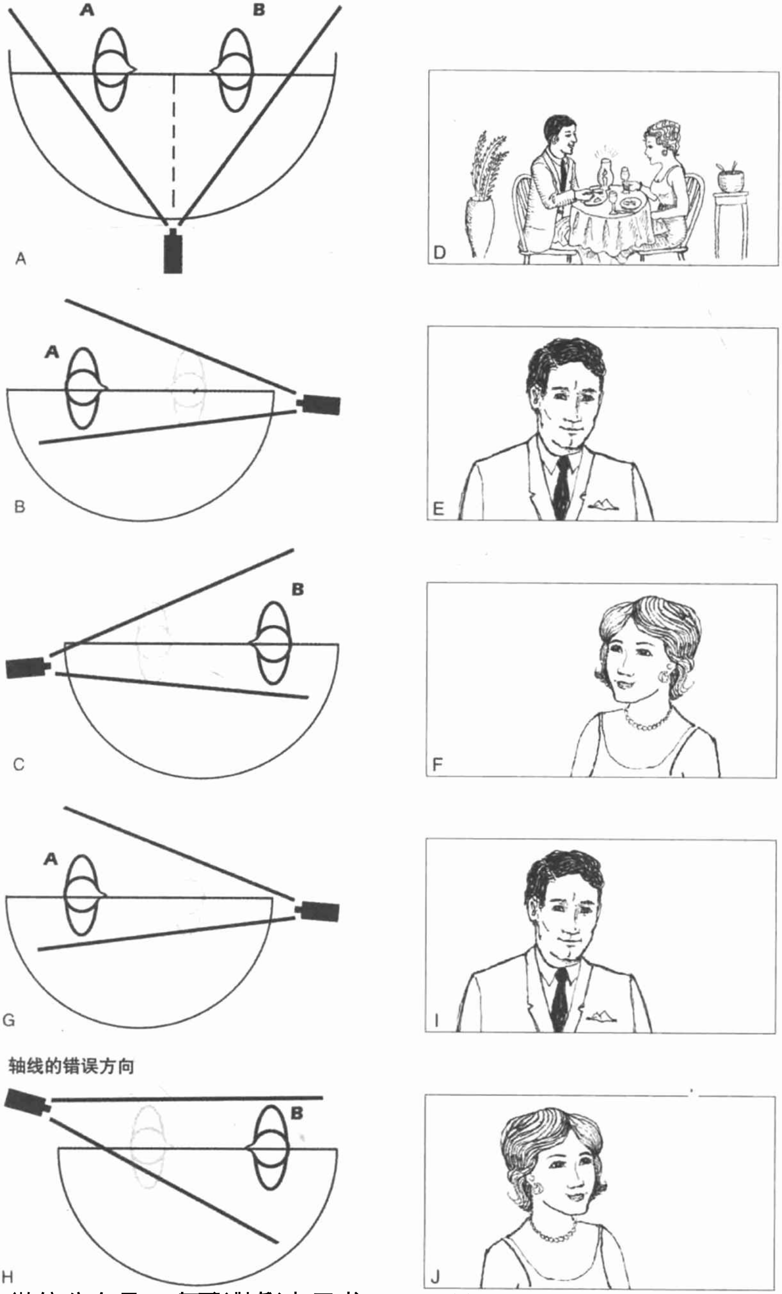
通过另一个名称——“180° 规则”（180 degree rule），可能更有助于你理解这一概念。当摄影组以远景镜头拍摄两个人的对话场景，他们已经确定一侧的空间，在这一侧空间内，他们将继续拍摄另一个人，用较近的镜头拍摄。如果你想象着中心的演员周围有一个圆圈，那么摄影机只能在半圈的范围内或者 180° 弧度范围内拍摄。假想线将这个圆圈分为两半，在半圈范围内，摄影机可以移动，拍摄更多镜头。假设摄影机跨过假想线拍摄一个人的特写，这个人物，一旦被剪辑到场景中，将转身面朝相反方向。观众会认为这个场景是错误的，因为不规则的镜头会破坏这一场景已设定的轴线。所以，你确实不能将一个越轴（cross the line）的镜头剪辑进来。

30° 规则

基于 180° 规则，30° 规则（30 degree rule）要求摄影师沿着 180° 弧度将摄影机移动至少 30°，然后再重新设置机位，拍摄演员。原因很简单。如果从 180° 弧度上的两个位置拍摄一个人物的两个镜头，假设一个中远景和一个中景镜头，摄影机机位的物理距离不足 30°，那么两个镜头在剪辑到一起时看起来过于相似，导致观众的思想产生“跳跃”。

这就是“跳切”（[illegible]）一词的由来。如果拍摄弧度上没有足够

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

图 2.25 越轴的镜头通常无法使用，因为它们破坏了该场景已设定的银幕方向。

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

的移动，摄影机展现的影像过于相似。如果你需要将这两个相似的镜头剪辑到一起，影像会在空间上瞬间发生跳跃，而且在时间上也可能发生跳跃。拍摄的角度和镜头类型必须存在明显的差别，使影像在剪切前后出现让观众信服的变化。作为剪辑师，你无法控制摄影机拍摄特写镜头的位置，但是只要有两个以上的拍摄角度，你就可以控制将哪两个镜头在剪辑点连接在一起。确保两个镜头在动作角度上的差别足够明显，在一起观看两个镜头时才不会出现“跳跃”。

匹配角度

拍摄对话场景时，拍摄团队通常会拍摄所谓的匹配角度（matching angles），即在拍摄每个人物时每个镜头类型中该人物的角度、在画面中的大小、面部的焦点要一致。一个人物的特写看起来与另一人物的特写要相似，但是他们位于画面的两侧。作为剪辑师，你常常喜欢将一个人的镜头（无论哪类镜头）剪切到另一个人的匹配镜头中。如此反复切换

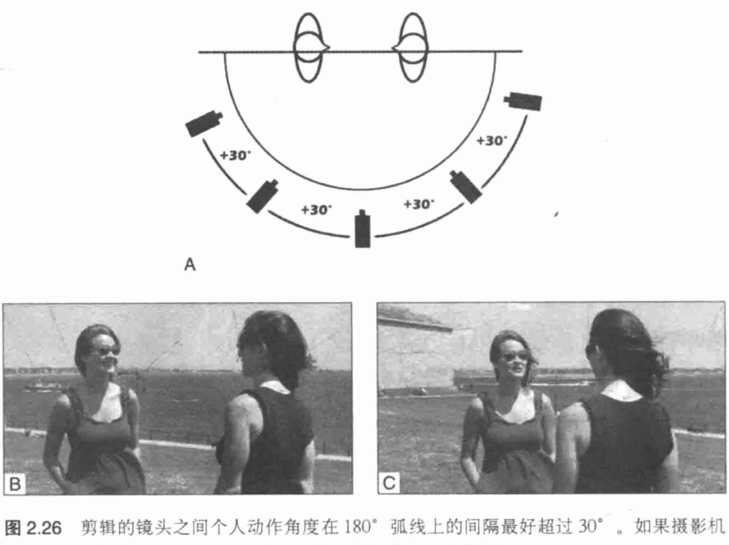

图 2.26 剪辑的镜头之间个人动作角度在 180° 弧线上的间隔最好超过 30° 。如果摄影机拍摄动作的角度过于相似，如图所示，观众会认为剪辑出现跳切。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

的影像容易被观众接受，这是因为虽然两个不同的人物在屏幕上处于相对位置，但是他们看起来好似在一起。换而言之，他们相配。

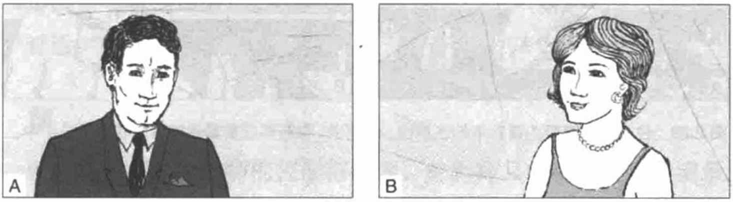

图 2.27　在剪辑一人以上的场景镜头时，使用该镜头类型的匹配角度。

匹配视线

视线是一条假想线，连接人物的双眼与电影世界中吸引人物注意力的任何物体。如果两个人正在对话，另一人的面部或双眼通常是这个人感兴趣的对象，所以视线从人物A的双眼追踪至人物B的面部或双眼。也可能是一个人注视墙上的挂钟、一条狗或者一摞纸币。当你剪辑较近的人物镜头，而相关物体（视线注视的物体）不在同一画面时，这样的剪辑比较棘手。当你将人物的镜头与感兴趣的对象（被关注的物体）的镜头剪切在一起时，视线必须匹配（见图2.28）。观众必须能够沿着从双眼到感兴趣的物体的假想线，越过剪辑点，进入新的镜头。如果这条线无法正确延伸，观众会感觉某种异样。作为剪辑人员，你无法修正视线错误；你只能采取其他剪切方法（见后文中关于切出［cut-away］镜头使用方法的介绍）。

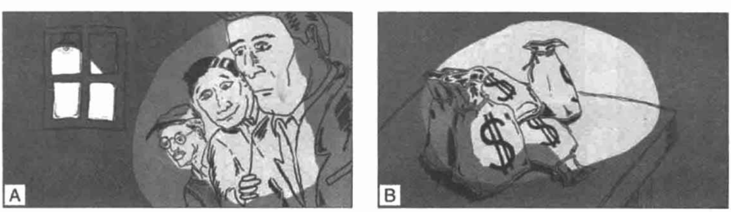

图 2.28　视线或者注意力的假想线在两个镜头之间过渡时要匹配。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

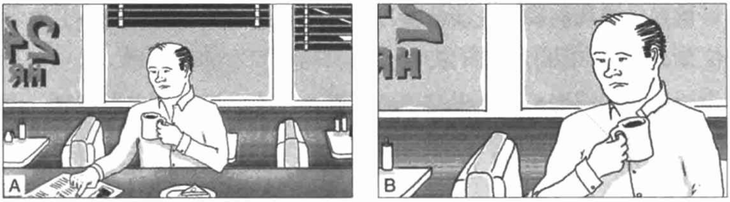

图 2.29 注意你要剪辑的镜头中的连贯性。此图中，咖啡杯在剪辑点前后不在同一只手中。

动作连贯

我们会在下文中详细探讨这一话题，但是动作连贯是让许多剪辑师头痛的问题。一个镜头中演员的动作或演员周围的动作必须与同一场景中以另一角度完成的相同动作近似于完全匹配。人类十分擅长判断动作的流畅性。如果事物不流畅，即当理应连贯的动作在剪辑点前后不匹配时很容易被观众察觉。你的工作是巧妙地尽量处理好这些动作剪切。除非一个完整的镜头中出现明显的过失，那么直到镜头片段回顾阶段之后你或许才能分辨哪个动作不匹配。保留所有好的镜头，看看哪个镜头最终适合与另一镜头剪切在一起。

对话连贯

回顾镜头时注意台词。演员在一个镜头的多次拍摄中或几个镜头中所说的台词是否不同？音色是否不同，或者说台词的速度是否发生变化？采用几次拍摄中的不同音频能够避免上述问题，但是有时，对话就是无

图 2.30 未按剧本说的对话台词仍然可以使用，甚至替换。

微信公众号 关注 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

法匹配。大多数音频问题总有解决方法，所以将镜头留作日后使用，但是尽量先挑出最好的、最有用的几次拍摄。

对话："我说过不放糖。"

对话："我说过不放奶油。"

表 演

表演完全不在剪辑师的控制范围内，剪辑师只能决定哪个表演最适合剪辑的故事。你无法修补差强人意的表演，也无法去弥补错误指导下的表演。你只能尽量隐藏或者遮掩这些瑕疵。但有时候问题是根本没有其他可以切入的镜头，也没有"更好"的镜头可用。所以干脆就带着微笑，切入你认为最适合整体场景的镜头，继续下一步。如果演员的表演能力其实很强，但是他们与动作（拿着一个杯子或者一根雪茄、梳头等）相配的能力却使某个镜头缺乏吸引力，那么准备切入最好的表演，放过小动作的不连贯。

2.5 熟悉所有镜头片段

回顾并评估所有镜头的质量问题，并在剪辑开始时就判断其可用性，有两个目的。显然，这将有助你"去粗取精"，或者保留你认为最好的镜头，留作顺片时使用。另一个目的是迫使你熟悉项目的所有镜头，这一点至关重要，因为在剪切阶段，你的工作是知道你有哪些镜头可供选择。

对于有剧本参考的、叙事性的故事，你可以完全按照剧本剪辑，镜头通常与剧本匹配。运用你手中的最好镜头，以符合剧本的结构。但是，作为剪辑师，你通常有权力重新安排整个场景的顺序，按照与剧本原意略微不同的方式重新组织故事。之所以聘用你，是因为你是讲故事的高手，而不仅仅是一个会拼接的猴子。此外，如果你正在剪辑纪录片、新闻节目、甚至真人秀电视节目的镜头，你必须对镜头上展示的所有细节（动作或

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

B卷［B roll］）以及所有台词（采访等）了若指掌。你永远都不知道哪个镜头会使一个平庸的剪辑变成一个精彩的剪辑。在你一边剪辑一边设计故事的同时，镜头本身就已经提供了故事的形式、方向、影响等。只有那些熟悉所有积木块的剪辑师才能搭出一个更好的建筑。

2.6 所有这些因素如何帮助你工作?

剪辑师的工作不仅限于按照一首歌和一两个标题将影像和声音漫不经心地拼在一起。剪辑师是创作链中的最后一环，接手所有已经完成的工作（所有拍摄镜头等等），按照合理的方式进行整理，以向观众讲述故事，提供信息并且/或者娱乐他们。剪辑师是讲故事的人，同时他还必须掌握技术知识：不仅熟练使用剪辑所需的工具，还要熟知电影语言，即镜头的语法。

本章向你描述了简单的镜头类型（如远景、超特写等）、各镜头类型的特点以及观众如何理解这些镜头类型。只要拍摄团队增加拍摄成本，使用伸缩镜头、横摇、移动轨道车等等，这些简单镜头就可以变成复杂的运动镜头。你也已经对标准清单了然于心，根据这些标准可以判断镜头的“好”与“不好”。了解在剪辑中不应使用的镜头与了解应该使用的镜头同样重要。所以，如果你要想成为一名出色的剪辑师，第一步要做的就是了解电影语言以及具备快速找出“不好”的镜头的能力。

2.7 章末回顾

（1）取景的范围为剪辑师提供相同动作的不同角度，为展现场景提供更多选择。

（2）基本镜头类型包括超特写、大特写、特写、中特写、中景、中远景、远景、大远景、超大远景、双人镜头以及过肩镜头。

（3）当有伸缩镜头，或者横摇与纵摇镜头后，被摄对象轻微移动的

微信公众号 悦读精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

简单镜头就变成了复杂镜头。加入摄影机座架移动以及被摄对象复杂移动后，复杂镜头就变成了运动镜头。

（4）回顾所有镜头中技术和美学都上乘的镜头，有助于你为顺片挑选镜头。

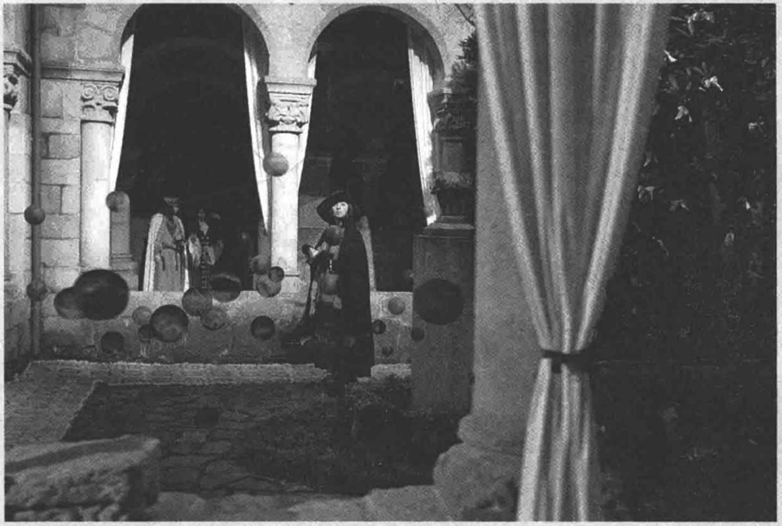
微信公众号　杰哥讲书　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

第三章

剪辑的时机及原因

《3D 铁三角》（*3×3D*，2013）

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

提问：剪辑是否有一种正确或错误的方式？

回答：可以说有，也可以说没有。

电影剪辑不仅仅是一堆镜头一个挨一个的排列组合，它更需要创造性地排列各种影像和声音元素，以达到向观众传递信息、吸引观众兴趣和启迪观众的效果。最后一句突出强调了所有电影（无论是电影、电视广告、情景喜剧，还是音乐视频等等）的一个基本特点。剪辑的最终目的是将成片呈现给观众。因此，剪辑师的任务就是千方百计以制片人预想的方式来感染观众。

撰写材料时，脑海中想着观众，拍摄镜头时，脑海中想着观众，最后剪辑时，脑海中还要想着观众。这里的观众并非随便什么观众，而是项目所针对的特定观众。喜欢看北美十九世纪晚期纺织厂纪录片的观众想必不会对高校联谊会恶作剧题材感兴趣。了解观众的期待以及他们对节目的参与度是一种亟待提高的剪辑技巧。预见观众的需求，是一盏指引你如何剪辑好素材的长明灯。

当然，不同的电影类型和电视节目类型需要不同的剪辑方法。不同的内容和目标受众是选择剪辑风格、剪辑技术、剪辑效果等的前提。当你踏上电影行业，走上剪辑的道路时，首先应该看一些成品，看它们是如何被剪辑在一起的，运用的共同方法是什么，使用了哪些元素，或是哪些元素缺失了，等等。假以时日，你将会对其中一种节目类型（商业广告、纪录片、剧情片、新闻等）产生浓厚的兴趣，同时，相应技能也得到大大提高，剪辑重点也自然而然集中于该节目类型。

在涉足未来工作的具体细节之前，我们还是来讨论本书的重点，剪辑的基本语法。不同的剪辑工作需要不同的剪辑技巧，尽管此言不虚，但大多数剪辑类型还是存在一些共同特点。这些共同特点就是观众在观看电影时（包括你自己）寻求的一些元素。人们极少会意识到这些

微信公众号 恋麦精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

元素，但随着越来越丰富的观影体验，人们的潜意识会明白如何“解读”某些剪辑，并能够轻而易举地解析屏幕上不断变换的画面所表达的含义。因此，正如基本的镜头类型在电影语言中被赋予独特的内涵一样，剪辑师如何在一场电影中将这些镜头串在一起，对观众而言也具有不同的含义。这就是剪辑的语法。

微信公众号 李哥讲精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

3.1 好剪辑六要素

在第一章中，我们介绍了在一场电影某一剪辑点所使用的四种主要转场类型，即切、叠化、划变和淡入淡出。剪辑师可通过以上剪切类型转换镜头。在下一章中我们将讨论剪辑师会根据什么因素选择某一类剪切类型。现在，让我们共同发掘一些更为基本的东西。这就是什么因素迫使剪辑师将剪辑工作放在首位？为什么要在那一时刻及时地从一个镜头切到另一个特定镜头？

以下列出的几个要点将带我们找到答案。这些标准是在处理大多数素材时考虑剪切的一些主要原因，但是，随着电影制作过程的不断深入，这里不会提及的其他一些因素也会产生作用。以下要点可帮助你做出明智的剪辑决策：

信息
动机
镜头构图
摄影机角度
连贯
声音

信　息

新的镜头应该给观众呈现新的信息。在电影中，这种信息主要体现为视觉信息（例如，一个新角色登场，一个不同的地点展现，一个扑朔

微信公众号 本书下载 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

迷离的事件上演，等等），但也可以表现为听觉信息（旁白、马蹄声、讲话声，等等）。一位聪明的剪辑师会自问：接下来观众希望看到什么？接下来观众应该看到什么？接下来观众不能看到什么？接下来我希望观众看到什么？

记住，剪辑师承担的诸多任务之一就是调动观众的情绪（让他们笑，让他们哭，让他们发出惊恐的喊叫）和思维（让他们思考、猜测和期待）。通过提问上面的问题我们可以将同样的故事情节以一种巧妙的、较为隐晦的方式呈现给观众。悬疑片有时故意提供一些误导观众的信息，而爱情剧可能会提供给观众一些连剧中人物也不知晓的信息。不管提供什么样的信息，目的无非就是调动观众，使他们积极参与到故事中来，令他们不断思考从而对整个影片兴致盎然。当观众完全沉浸在故事中，而忽略了剪辑本身，说明影片具有良好的表现力和流畅性。这说明剪辑师很好地完成了自己的工作。

我们必须明白一个事实，那就是新的信息是所有剪辑选择的基础。不管一个镜头什么时候转换到另一个镜头，我们都必须清楚一点，被剪切的这个镜头中是否还存在新的信息？这个镜头为什么被剪切？还有没有更好的选择？同一个场景还有没有另外一个镜头可以提供新的信息并能够满足剧情的需要？无论镜头多么华美、多么酷、多么造价不菲，只要不能为故事情节的发展提供新的信息，这个镜头就不应该出现在最终剪辑版中。

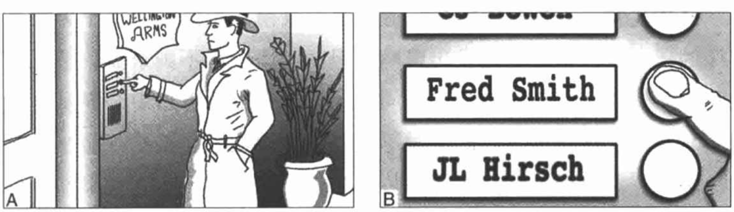

图 3.1　呈现给观众的每一个镜头都应能够提供剧情相关的新信息，从而使观众参与到影片中来，并始终专注于故事情节。

微信公众号　杰哥讲解　更多精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

动　机

剪切的新镜头应为观众提供新的信息，但切出的镜头呢？为什么要切出那个镜头？何时是切出那个镜头的最佳时机？从一个镜头转换到另一个镜头总有动机，这种动机可以是视觉动机，也可以是听觉动机。

就电影而言，动机因素通常是当前镜头中由主体或客体发出的一种动作，大到汽车跨越河流，也可以简单到面部的一个细微动作。或许是特写镜头中一个角色眼睛稍微地向左移动，好像看向屏幕外的某个东西（见图3.2A—B）。剪辑的逻辑就是切出之前的特写，并迅速切入角色感兴趣的客体。切出的动机来自演员眼部的动作。切入下一个特定镜头的原因，比如因为一只猫，是为了提供给观众新的信息，也就是告诉观众影片中的人物在看什么。

如果你想把声音作为一个动机因素，就需要在靠近转场的地方更加精确地处理画面和声道的剪辑。从最基础的使用层面来说，声音可以由当前屏幕镜头中可以看到的东西生成。举个例子，以中远景镜头拍摄的一个男人站在厨房中，眼睛注视着火炉上的一个茶壶。茶壶开始发出声响。从中远景镜头中茶壶的响声可以切入茶壶的特写，从壶嘴中冒出的蒸汽顺理成章地导致茶壶发出更大的声响（见图3.2C—D）。我们应该注意到，由于特写镜头放大了茶壶的大小和重要性，因此同时调高声道中茶壶发出的声响也合情合理。这个例子说明了可视物体的大小可影响该物体制造的声音的音量。

稍微改变一下当时的情景，假设用中景镜头拍摄刚才那个男人坐在客厅的餐桌旁。茶壶开始发出声响，但在镜头中看不到茶壶。接下来切入和前面例子相同的茶壶特写，同样，在新镜头的声道中茶壶发出更大的声响。在这种情况下，即使看不到茶壶，观众也会接受茶壶在房间里发出的声音。当切入茶壶本身的特写时就已经达到了既定效果并获得了新的信息。观众没有注意到从一个镜头到下一个镜头的转换，那是因为他们正在处理接收到的信息，并且信息在他们的认知领域显得合情合理。

第三个更加先进的方法就是用声音作为转场动机，这种设计更为

微信公众号　麦家精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

概念化。剪辑师在利用这种方法时要打造一个所谓的“声桥”（sound bridge）。一种由观众看不到、不为观众所知的东西产生的声音出现在第一个镜头中。这种声音推动该镜头切入第二个镜头，在这里揭开了这种声音神秘的面纱。下面我们对茶壶的例子稍加改动，变成我们通过中远景镜头看到一个男人在厨房里，旁边有一只茶壶。观众开始听到茶壶发出的声响。镜头由此切入一列旧式蒸汽火车的汽笛声。火车的汽笛声促使观众离开第一个镜头，并带着他们转场到第二个镜头。观众没有注意到意料之外的剪切，这是因为出现火车轰鸣的、新的视觉画面带给观众要处理的信息，并且这种剪切遵循一个众所周知的逻辑（见图3.2E—F）。

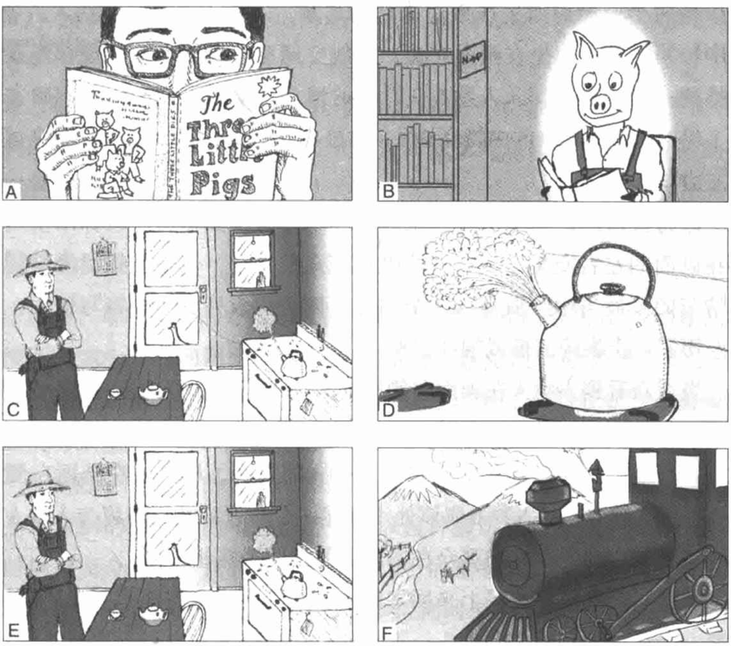

图 3.2　（A—B）剪切的动机源于图中男人眼睛的动作。（C—D）剪切的动机源于茶壶所发出的声音。（E—F）切入新信息，新场景的动机源于始于第一个镜头、带着观众进入第二个镜头的火车汽笛声的声音转场。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

镜头构图

尽管剪辑师无法控制镜头中视觉元素的构图，但他/她却能够选择在转场时将哪两个镜头放在一起剪切。如果正确的镜头构图存在于视觉素材中，那么剪辑师可以使这些画面更加生动，让观众身临其境。剪辑师可以以最简单的形式从一个构图、声音完美的镜头开始剪辑所有的镜头——简单的、复杂的或运动的。一个漂亮、平衡的镜头就是一件展品，一旦剪切到电影中，看起来更是无懈可击。镜头充分展开后，观众可以尽情欣赏，观影体验大大提升，每个人都满意而归。

另一个简单的技巧就是挑出两个基本但却构图合理的镜头后将其逐步切入。双人对话就极好地表现了这一点。场景可以这样安排：画面首先出现两个人面对面坐在桌边谈话的远景。人物A说话时，切入人物A的中特写镜头。他坐在画面左边，视线空间穿过画面右边。现在观众开始推测，接下来会切入人物B在聆听的镜头。果然不出所料，你确实切入了相匹配的人物B的中特写镜头。B坐在画面的右边，视线空间穿过画面左边。

作为剪辑师，你不可能去亲自安排中特写镜头构图，但你却使用人物在画面的左右交替出现的方式吸引观众的兴趣，使他们持续参与到故事情节的发展当中。随着从一个中特写镜头切入另一个中特写镜头，观众经历了一次视线匹配或视线追踪。

当观众看到人物A在画面左侧讲话时，他们的注意力也在画面左侧。然而，他们意识到人物A的注意力实际上落在画面的右边。当镜头切入人物B时，观众穿过屏幕一路追踪人物A的视线，最后落在画面右侧的新面孔即人物B上。人物B应该处于这样一个位置，其视线应与人物A的视线匹配。这样，正好与观众在屏幕上的视线追踪相符。

就像一只网球在球场上来回飞舞，观众的目光也在屏幕上来回穿梭，随着一个镜头切到另一个镜头，不断从每个出场人物身上寻找新的信息。剪辑师想要抓住观众的视线追踪，但同时不会让他们太费力地寻找下一个信息。微妙的寻找有助于保持观影的趣味性，而费力的寻找只会让观

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

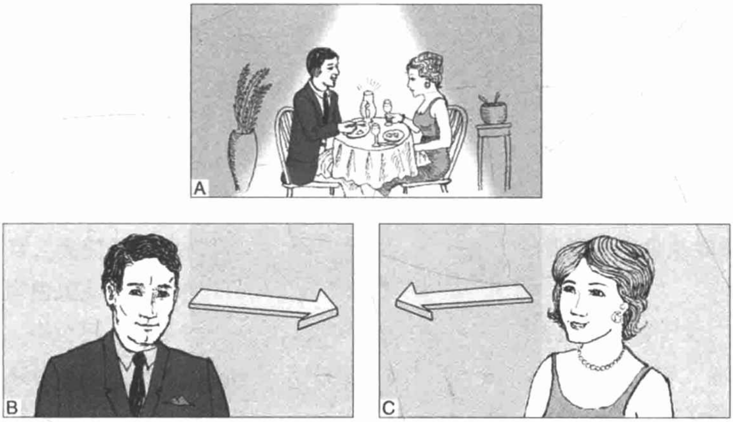

图 3.3 即便是上面传统的镜头构图，也是通过令观众在屏幕上空旷的视线空间中追踪匹配的视线而达到吸引观众的目的。

众对故事情节更加困惑。精美的、多层次的镜头构图在屏幕上效果极佳，但同时也有考虑到如何切入、切出镜头，以及观众如何在更加复杂的视觉环境中捕捉到重要的新信息。

摄影机角度

在第二章中，我们介绍了如何回顾所有镜头并注意从 180° 动作弧线周围不足 30° 距离的两个机位拍摄的镜头。这是镜头的关键要素之一，有助于确定该镜头是否要紧接着另一个镜头。对“恰到好处”地剪辑在一起的两个镜头而言，拍摄时的摄影机角度必定存在合理的差异。

计划好一个场景的拍摄范围后，某些摄影机机位或摄影机角度被认为是最有利的，摄影组也会最终采纳以这种摄影机角度拍下的镜头。由于时间或资金因素，只有以某些角度拍下的某些镜头会被记录下来，拍摄团队尽力将海量信息放入数量极少、但同时最具视觉吸引力的画面中。但剪辑师在回顾所有镜头之前不会知道摄影机放在 180° 弧线附近的哪个位置来拍摄场景中的动作。剪辑师只能尽量在剪辑时将水平角度（相距大于 30°）不同的镜头顺次排列。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

图 3.4 将摄影机角度相同的两个镜头放在一起剪辑会导致剪辑点出现跳跃。不同的摄影机角度和取景有助于避免观众眼中的“跳切”现象发生。

原因很简单。如果相似的画面用两个角度很近的机位来拍摄两个镜头，那么随后产生的影像会看起来非常相似，即便有些不同。在观影时发现这种情况后，观众会误以为剪辑点处的影像出现了干扰或跳切现象。

术语“跳切”通常在分析电影剪辑时使用。在这种情况下，和大多数情况下一样，“跳切”专指观看影片时，观众感到放映的影像产生一种跳动和干扰，或极短时间的中断或变化。在刚才的例子中谈到两个镜头的拍摄角度过近，我们发现镜头一和镜头二的图像非常相似。在观众看来，它们就相同的信息没有提供足够不同的画面。他们眼中的影像仅仅是跳切，这会引起他们的注意，最终会干扰他们的观影体验。因此，剪辑师应尽量避免这种情况的发生。

连 贯

使转场保持平稳流畅、天衣无缝的连贯，是避免观众注意到剪辑的重要法宝。再强调一遍，尽管剪辑师不为自己剪辑的镜头的质量负责，但却有责任将镜头组合得尽善尽美。如果拍摄团队和演员没有处理好转场的连贯性，接下来剪辑师应在工作中尽量弥补这一缺憾。为了让事情

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

变得更为有趣，在剪辑过程中，有四种不同形式的连贯需要处理，下面我们将一一介绍。

内容的连贯

从一个镜头切入另一个镜头时，演员的动作必须匹配连贯。由于拍摄时演员必须一次次地重复同样的动作，因此，对于场景的每一个镜头而言，我们希望他们将同一个动作多做上几遍。但事情并非总是如此。内容的连贯需要注意，但很难搞定。

举个例子，在餐桌的远景镜头中，一条狗坐在餐桌旁的椅子上。接下来这条狗又出现在显示场景中其他事物的、较为紧凑的镜头中。如果在其他镜头中没有出现狗和主人一家坐在餐桌旁的情景，那么作为剪辑师，你需要做出选择。你是否选择以全家人一同就餐的镜头开场，却没有狗的远景定场镜头？或者镜头中首先出现说话人的特写。或者首先出现一盘食物的特写镜头，接下来转入双人镜头或三人镜头。此外，你还可以选择用远景镜头显示狗，然后加入声效，突出狗踩在实木或油地毡上离去的声音，同时显示一家人（没有狗）围坐在桌边的紧凑镜头。你还可以切入狗躺在房间其他地方地板上的镜头。无论采取什么样的方法，你都在努力解决连贯问题。

如果在中远景镜头中一个男人用右手拿起电话，接下来当镜头切入他接听电话的中特写时，电话应依然在他右手中。无论由于什么原因，如果拍摄团队提供的镜头中，男人不是右手拿电话，而是左手，那么你就要在中远景之后，左手拿电话的中特写之前切入其他镜头。这样在连贯的动作中就会出现短暂的中断，观众也会不自觉地认为那个男人在离开屏幕的一段时间里将电话从右手换到了左手。

在这种情况下，切出就是一种可恰到好处地分散注意力并填补时间空白的短小镜头，以调整事物的连贯性逻辑，让观众弥补了这一空缺（见图3.5）。

因此，要么镜头中已经包含了符合内容连贯性的所有剪辑素材，要

微信公众号　感受精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

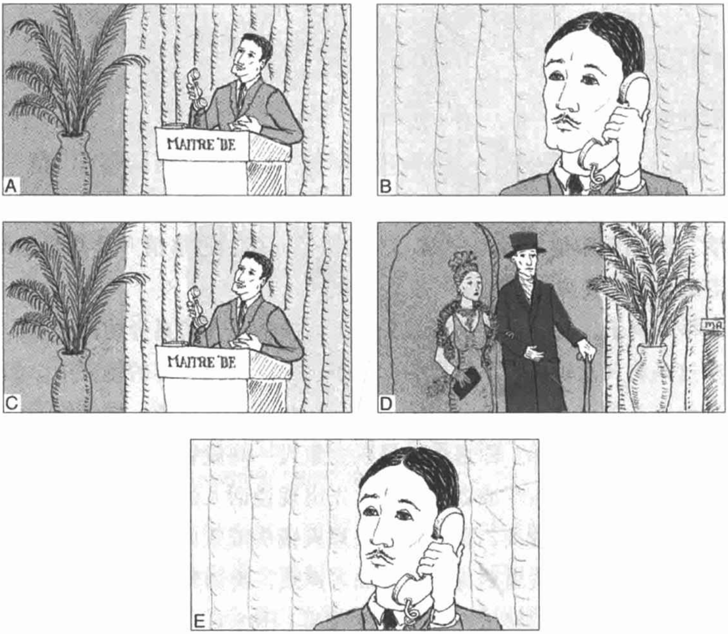

图 3.5 使用切出镜头可暂时离开当前的画面，从而避免观众有意识地注意到由男人手中电话错位而导致的不连贯。

么剪辑师必须使用一些方法来隐藏、掩盖，或者“解释”视觉的不协调。无论采取何种方式，一定不能让观众看出破绽，否则就会打破他们的观影体验。从这个层面看，剪辑师更像魔术师，故意分散观众的注意力，借以掩饰剪辑的小把戏。

动作的连贯

银幕方向是指演员或物体向画面右侧或左侧的运动。从一个镜头切到下一个镜头时，如果下一个镜头中仍然出现演员或物体同样的动作，这时必须保持方向一致。拍摄团队在拍摄时应遵循场景的银幕方向和 180° 规则。如果他们没有这么做，同时接下来你想使用的用来延续人物动作的镜头和已经建立的银幕方向不符，这时你就要插入一个逻辑镜头，

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

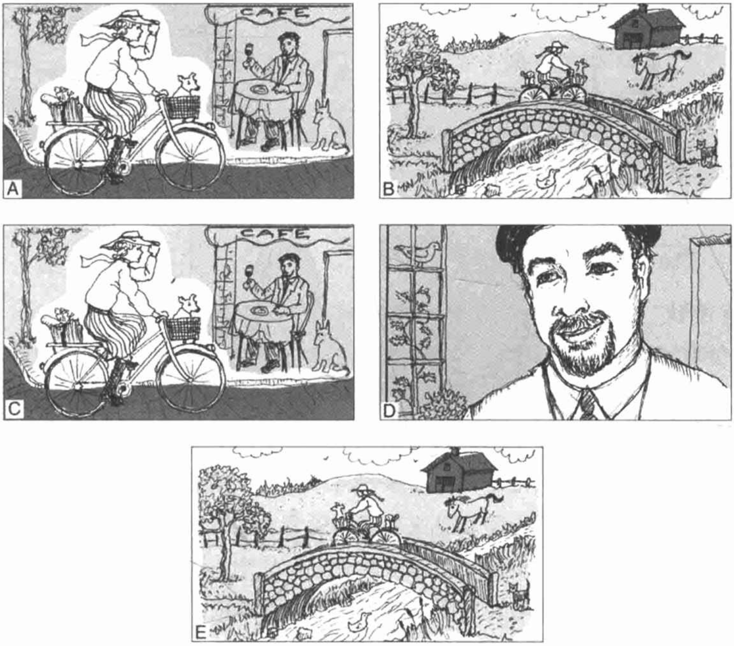

图 3.6 （A—B）演员动作应在剪辑点交叉时保持方向一致。（C—E）如果你想将方向改变的两个镜头剪切在一起，最好使用一个插入镜头以转移观众的注意力。

用来继续影片的叙事并打破演员动作在视觉上的不连贯。这个符合叙事流程的插入镜头，为观众提供了一个短暂的视觉休憩，从而使得影片中的演员有时间在第三个镜头中改变方向以继续之前未完成的动作。

位置的连贯

前面已经提到影片空间具有方向性，同时还必须具有空间感。位于画面内的演员或物体也在电影中占有各自的空间。剪辑师需要将演员或物体位置连贯的多个镜头组合在一起，这一点非常重要。如果演员出现在画面的右侧，那么同一个场景，在接下来的任何镜头中，该演员都必须出现在画面右侧的某个位置。当然，如果在镜头中演员移动到了另一个位置，那么他出现在画面左侧同样符合逻辑。导致演员或物体从画面

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

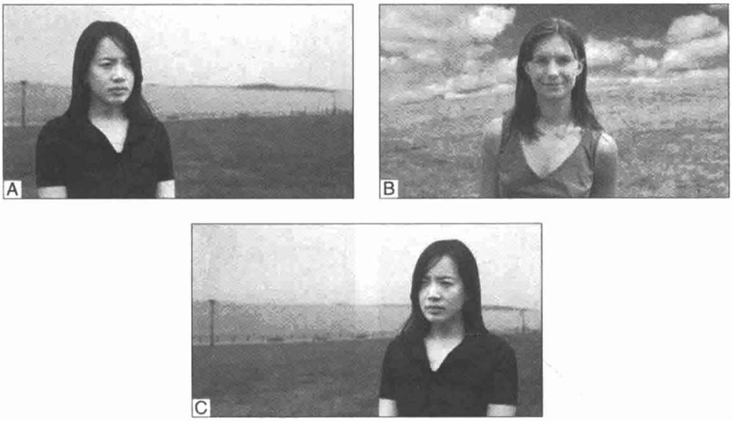

图 3.7 影片空间内物体的位置和镜头的构图应在剪辑点交叉时保持一致。在上图中，当切入另一个人物后，第一个镜头中的女人从银幕左侧跳到了银幕右侧。

的一侧跳到另一侧的镜头剪切会分散观众的注意力，从而破坏剪辑的流畅性。

声音的连贯

声音和视角的连贯极为重要。如果场景动作发生在同一时间、同一地点，那么声音将从一个镜头延续到下一个镜头。如果在第一个镜头中天上有一架飞机，观众不仅能看到这架飞机，还能听到它的声音，接下来这架飞机的声音直接转场到下一个镜头。即使在下一个镜头中看不到飞机，剧中人物也应听到飞机的声音。因此，飞机声音也同样应该呈现给观众。

在同一剪辑的场景中，语音和物体的声音级别应保持一致。在电影空间内，物体和摄影机之间距离发生变化时，应注意镜头中混音音量的变化，并将这些变化表现出来。视角发生了变化，声音也应随之发生改变。

此外，任何空间都有一个背景声音级。根据银幕上展现的环境不同，背景音或轻柔、或低沉、或高亢、或响亮。这种无时不在的声音通常被称为环境声音（ambience），还可以被称为氛围声音（atmosphere）或自

微信公众号 东哥讲影 电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

然声（natural sound）。它用来打造一种持续的配合人物对话以及其他更重要音效的音频。这种附加的、持续的声音要么来自拍摄时的录音（有时叫做室内音［room tone］），要么由剪辑师或声音设计人员通过其他它渠道生成。当从同一个场景的一个镜头切入另一个镜头时，环境声音有助于促进音频的剪切。

声 音

由于潜在话题太多，我们遂将声音列为最后一个主要的"好剪辑"的因素。整本书都在围绕着电影和电视中声音剪辑的话题，同时该给那些出色工作的人颁奖。在这里，我们仅仅触及该话题最表层的东西，希望达到抛砖引玉的目的。

之前我们介绍了作为剪辑动机的茶壶这一场景。声音除了起到动机之源的作用外，还不失为电影说明或传达信息的一种好方式。例如，观众通过远景镜头看到一个女人坐在嘈杂的办公室里。接下来会切入她的中特写。大家一定认为在新的中特写镜头中也应该能够听到办公室的嘈杂声。如果观众听不到这种连贯的声音，他们就会失去应有的观影乐趣，搞不清声音到底出了什么状况。这样的剪切就没有达到好的效果。

如果出现相同的场景，只是这次剪切后没有办公室噪声怎么办？唯一听到的就是和女人脸上的平静表情极为搭调的轻柔的、舒缓的音乐。这种平和的背景乐就是她内心的声音。观众由此获得了关于这个女人心理和情感状态的新信息。不知什么原因，这个女人能够在办公室的嘈杂纷扰中保持沉静。剪辑师利用声音将观众和那个女子从办公室的噪声中暂时解救出来，从而为剪切打下了良好的基础（见图3.8A—B）。

此外，声音还可以与展现在观众眼前的画面格格不入。例如，在一个内景镜头中，一个男人告诉朋友自己要去找工作。声道中听到狮子的吼叫声，画面切入一个远景镜头，镜头中出现上下班高峰时的拥堵嘈杂的城市街道。动物的吼叫声和忙碌的街景融为一体。上一个镜头中的人物，就是那个求职者出现在野外猎取一份新的工作。通常情况下，观众很难

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

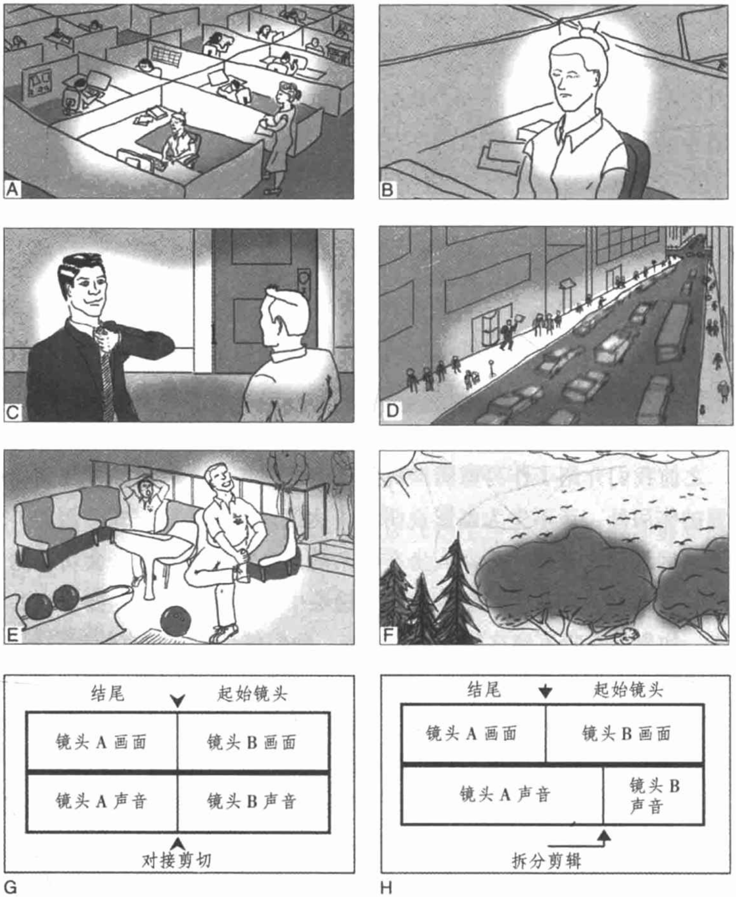

图 3.8 （A—B）在剪切处声音渐渐消失以突显女人内心的平静。（C—D）狮子的吼叫声将镜头一和镜头二衔接在一起，下面继续处理动物发出的声音。（E—F）男人的惊叫填补了剪辑并叠加在拆分的画面之下。（G—H）对接剪切成为拆分剪辑的一个例子。

微信公众号 爱书精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

接受繁忙的城市街道配上动物发出的声音，但由于符合找工作这一主题，原本不合时宜的狮子吼叫声实际上增强了故事的感染力（见图3.8C—D）。

正如前面提到的有关火车汽笛声的例子，狮子的吼叫声展现了另一个声桥。吼叫声将我们从一个镜头带到另一个镜头。在这些例子中，我们在下一个镜头的画面出现之前就先听到了声音。我们把这种现象称为“声音在前，画面在后”，反之一样行得通。出现镜头二的画面时，镜头一的声音同样可以流连不去。我们将这种现象称为“画面在前，声音在后”。假设这样一个远景镜头，一个男人将手中的保龄球砸在了自己的脚上。随着他的惊叫，镜头切到一个森林中树顶云集的超大远景镜头。随着惊叫在新画面中的延续，成群的小鸟受惊纷纷飞走，仿佛男人的惊叫声如此有穿透力，惊飞了林中的鸟群（见图3.8E—F）。

这种声音先于画面或画面先于声音的剪辑实践被称为拆分剪辑（split edit）、L剪切（L cut）或叠加（lapping）。如果把画面和声音当成两个独立的轨道或镜头要素（就像将它们放在影片和音频剪辑中），那么很容易看到如何在同一时间剪切画面和声音。这种现象称为对接剪切（butt-cut）或直切（straight cut），即画面和声音在同一时间点开始和结束。顺片和粗剪都有可能全都是对接剪切。只要是在精剪中开始巧妙地进行镜头计时并创造性地补偿画面或声音的剪辑点，就是在完成一次拆分剪辑，一个画面或声道引领或紧跟着另一个画面或声道。如果正确完成拆分剪辑，切入镜头会非常符合观众的口味。如果处理不当，会极大地影响观影效果（见图3.8G—H）。

3.2 剪切有对错之分吗?

答案是肯定的，同时又是否定的。无论是什么行业，做事情都要讲技术、讲方法，但还有从审美或创造的角度来做事情的。如何剪辑以及为什么要剪辑是不同的两件事，但却有着千丝万缕的联系。你可以以自认为合适的方法完成一个节目的剪辑，但到了最后，却由观众来判断你

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

当初的选择是否正确。剪辑是不是出了什么问题？观众是否注意到了？每次剪辑只要有充足的理由，你的选择就是正确的。时刻谨记本章中提到的各种剪辑要素，事先考虑到观众的喜好，你的剪辑将无往不利，广受欢迎。

3.3 章末回顾

（1）了解观众，明确自己的剪辑工作是针对他们以及他们的观影体验。

（2）转场的每个镜头都能为观众提供新的信息，推动影片“故事”情节的发展。

（3）每次转场都由即将切出的镜头中的某些视觉或听觉要素作为推动。

（4）从一个镜头切入另一个镜头时，使用不同的或有趣的构图引导观众的视线，观众能够积极参与其中。

（5）在一个设定的场景或片段中将镜头以不同摄影机角度呈现给观众，从而避免跳切。

（6）最大限度地保证转场符合内容、动作、位置和声音连贯的原则。

（7）无论声音和画面是否匹配，它都是提升或降低故事内涵的利器，甚至会让你的观众置身不同的感官层面。

微信公众号 杰哥讲书 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

第四章

转场和剪辑分类

《零点定理》（*The Zero Theorem*，2013）

微信公众号 杰哥讲解 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

提问：什么样的剪辑最为理想？

回答：为故事情节服务并时刻吸引观众注意力的剪辑。

现在我们已经了解了剪辑的镜头类型，以及从一个镜头切入另一个镜头时需要考虑的因素，接下来简单介绍一下在确定了剪辑点后，可以使用的最为常见的转场类型。前面已经提到，本章我们将介绍切、叠化、划变和淡入淡出。从观众的视角审视时，以上四种转场类型的每一种都有自身独特的含义。观众了解这些转场方式并对它们在适当的场景中的应用，或者说更为常见的应用怀有某种期待。在下文中，我们将对这四种转场方式进行详细讲解，并分析说明它们如何在信息、动机、镜头构图、摄影机角度、连贯和声音六要素中发挥作用。

微信公众号 本书精彩 更多电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

4.1 切

“切”是这里讨论的所有剪辑方式中最为常用的一种。“切”可以定义为瞬间从一个镜头变化到另一个镜头。如果时机正确，同时伴随尽可能多的好剪辑的元素，观众就不会下意识地注意到“切”。“切”是透明的。因此，观众逐渐将这种转场方式视为一种视觉存在。

“切”的简史

术语“切”源于电影发展的初期。那时人们用剪刀或直剃刀（straight razor device）将映有画面中影像的弹性塑料胶卷直接剪切下来。因此，那时剪切胶卷的人不叫剪辑师（editor），而叫剪辑员（cutter）。尽管如今大多数人使用计算机软件而不是剪刀处理胶片和视频剪辑，但当初的叫法依旧沿用至今。剪辑员可以被称为剪辑师，剪辑胶片的行为仍然可以被称作剪切。用胶带或胶水将两段较短的胶片连接在一起是进行剪切的最为简易、快捷和经济的手段。因此被广为应用。自电影起源一百多年来，剪切的含义已广为人知。

切的场合

- 动作连贯。
- 需要一个“冲击”（impact）变化。
- 信息或地点变化。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

好“切”六要素

好的“切”需要包含以下六个要素：

信息
动机
镜头构图
摄影机角度
连贯
声音

最理想的情况是每次切都包括以上各个元素的优势，但这种设想并非每次都能实现。剪辑师的目标就是在剪辑过程中关注镜头中的这些元素，训练自己的眼睛和耳朵发掘这些元素并加以合理利用。切的工作应选择在开始顺片（根据其快速、潦草堆叠［slop］好已选镜头的特性，有人称其为草剪［slop edit］）时进行，这仍然是最为快捷的方式。精调后，人们是不会看出精剪片断的剪切痕迹的。如果效果好的话，直切是一种

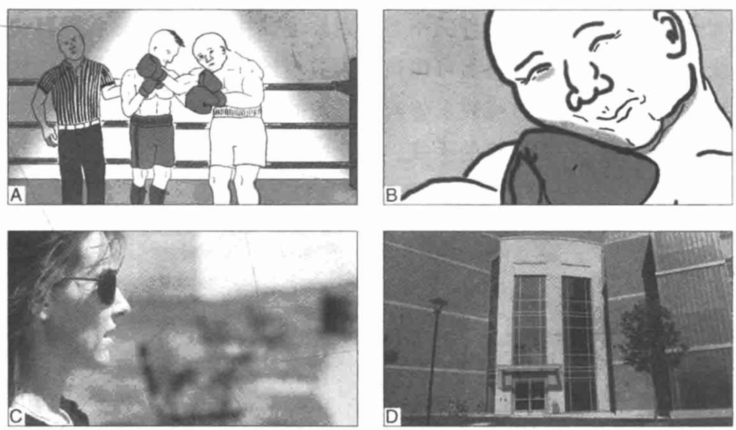

图 4.1 （A—B）一次切可将代表连续动作的两个镜头连在一起。（C—D）一次切可结束一个片断，把观众进入一个新的场景。

微信公众号 麦哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

广为接受的剪切方式；但如果效果不好，就会像跳切一样分散观众的注意力。所以要不断提高直切的剪辑技术，这样你会少走弯路。如果过于纠缠剪切的语法，反而会遇到很多问题。

信 息

当前放映的镜头，即镜头一，已经为观众提供了所有可以提供的视听信息。剪辑师切入镜头二，从而为好奇心愈发强烈的观众提供新的信息。最理想的情况是，′节目中的每个镜头都提供一些新信息，例如某一地点的远景、定场、计算机屏幕特写、雨声或婴儿啼哭声等。

动 机

切这件事永远都需要理由。镜头一中的某些东西需要镜头二的出现来加以说明。这可以仅仅是一种提供新信息的需求，可以是画面中的一个大的动作，也可以小到演员的一个眼神，甚至可以是影片空间内能够听到的声音是从银幕外传来的。

随着剪辑师技术的娴熟，你会更加容易找到剪辑点。时间的流逝甚至也能成为切的动机因素。逝去的时间通常不会用秒或帧标记下来，但却呈现为一种被称为节奏的、以“直觉”衡量的时间单位。切的时机既可以根据这种未知或已知的节拍，又可以根据自己的感觉，当机立断切入下一个镜头。

镜头构图

如果你知道当前镜头，即镜头一如何结束，那么就该知道在银幕上的这些画面构图会对观众产生什么效果。好的剪辑会让镜头二既有趣又在构图上有别于镜头一。如果瞬时剪切的这两个镜头在构图上过于相似，即使是讲述完全不同的话题，在观众看来也不过是一次“跳切”。

在剪辑点利用镜头构图的不同会立刻让观众的眼睛和大脑搜索新镜头中出现的新信息。只要不被新镜头中过于繁杂的构图扰乱，观众就会完全沉浸于体验第二个镜头展现的视觉元素，而不会注意到实际存在的剪切。

微信公众号 本书精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

摄影机角度

每个切入的连续镜头，摄影机角度都应和上一个镜头不同。一个两人交谈的侧面中远景镜头，后面应立即切入一个沿180°弧线上某个角度拍摄的单人镜头或过肩镜头。从相同的角度插入（punch-in）紧凑的中景双人镜头绝不是一个好的选择。这种做法有时被称为切入镜头（cut-in）或轴线剪辑（axial edit）。同一场景中新切入的镜头也要考虑焦距变化（远景、中景，近景镜头），摄影机的角度变化是最出效果的。

连　贯

在两个要剪在一起的镜头中，连续的移动或动作应显而易见且最大限度地匹配。由于剪切是瞬间完成的，因此，在剪辑点交叉时必须保持画面的流动性。观众很容易察觉并排斥剪切前后动作的不连贯。

声　音

理想状态下，在剪辑点交叉时镜头应存在某种声音连贯或声音推进。如果镜头从同一场景和地点开始剪切，那么上一个镜头中的环境声也应该如影随形。音量应和画面透视关系的视角保持一致。如果从一个地点或时间切入另一地点或时间，就应该马上在声音类型和音量上有所体现。这种剪切方式有时被称为动态剪辑（smash cut）。

4.2　叠　化

这是我们所讲的四种转场类型中第二种最常用的类型。和直切不同，叠化有意聚焦观众的视线。你也许记得，第一章中，叠化被定义为第一个镜头结束的画面渐变为下一个镜头开始的画面。实现叠化的传统方式是通过一段时间内两组镜头的重叠，同时分别向下和向上移动来实现。随着第一个镜头“叠化”开来，下一个镜头同时出现在屏幕上。于是两组画面重叠在一起。叠化还可以被称为“叠加叠化”（lap dissolve）、“叠加”，有时甚至被称为视频“混合”。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

叠化的场合

- 时间变化。
- 地点变化。
- 时间需要延缓或者加速。
- 故事中出现情绪感染。
- 切出和切入画面之间存在强烈的视觉关联。

好叠化六要素

当剪辑点涉及以下要素越多时，叠化的效果就越好：

信　息

和直切一样，新镜头中应包含新的信息供观众消化吸收。无论叠化压缩一个为时很长的连续事件的时间，还是改变时间、地点，或是通过匹配的画面将不同的概念整合在一起，叠化的第二个镜头都应为观众和影片叙事者提供一些新的信息。

动　机

与所有的转场方式一样，使用叠化的前提是有一个确切的动机事件或叙事需要。

构　图

叠化在一起的两个镜头在容易重叠的中点处都应有各自的构图，以避免视觉冲突。你可以叠化对立的画面（镜头一被拍摄对象在画面左边/镜头二被拍摄对象在画面右边），从而将不同影像组合成一个统一、瞬时且平衡良好的叠化画面。你还可以叠化匹配的帧（称为匹配叠化［match dissolve］），在这些画面中，两个镜头的构图非常相似，但画面主体不同。例如，从某个人物的一个眼部超大特写叠化进入满月特写。观众看到叠化的画面时，这两个圆形的被摄对象在构图和形状上都很匹配。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

摄影机角度

如果不是压缩一个自始至终从一个角度拍摄的、较长的连续事件，你就应该尝试在呈现不同摄影角度的两个镜头间使用叠化。然而，有很多原因造成叠化的使用并非一帆风顺。例如，在一个场景中，我们看到一个人在公寓里徘徊等电话。这个镜头是由同一个摄影机角度拍摄完成的。该场景在时间上从下午延续到傍晚，期间照明不断变化。为了压缩时间，剪辑师从相同的、不变的摄影机角度叠化了部分镜头，但观众看到的是人物在流动的时间里徘徊。

声　音

通常在交叉淡入淡出（cross fade）中，人们会混合叠化的两个镜头的声道。随着镜头一画面的逐渐淡出，以及镜头二画面的淡入，镜头一的声音逐渐淡出（声音变小），而同时镜头二的声音逐渐淡入（声音变大）。

时　间

体现叠化效果的一个重要因素是时间的延续，或者说叠化在屏幕上停留的时间。在计算机视频剪辑软件包中，一秒钟通常为叠化的默认时长。但实际操作中，只要转场时各镜头中还有视觉素材，叠化就可以一直持续下去。当然，通常叠化的时长应根据影片的实际需要进行调整。如果对几个重叠画面快速叠化，尽管不如直切那么快，但由于眼速过快，在满足各种剪辑因素的情况下，这种叠化的效果很像跳切。延续时间较长的叠化可在屏幕上停留数秒，在持续期的中间点处看起来像两个镜头的叠印（superimposition），而不是叠化。

叠化的作用

所以说，叠化是剪辑师与时间的一场博弈。如果你正在剪辑一个涉及闪回（flashback）的故事，可以使用叠化，从现在时间画面的最后一个镜头切入过去时间的第一个镜头。通常叠化用来打造一种浓缩事件时间的蒙太奇（montage）效果。例如，银幕上用十个镜头表现在游乐园度

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

图 4.2 从一个镜头叠化进另一个镜头的画面。

过的一天，分别从前一个镜头叠化进下一个镜头，整个过程在银幕上仅仅持续了一分钟。通常情况下，导演从一开始就安排好了如何对视觉素材进行特殊处理，但如果某些场景过长，剪辑师可以自由地用叠化进行调整。

需要特别指出的是，叠化配合慢动作（slow motion）画面时，可延缓时间的流逝。一个浪漫的、悲伤的或感人的镜头可以更加有效地利用叠化放缓事件发生的脚步，从而为观众提供足够的时间欣赏并消化画面传达的意旨。人们常说叠化是“催泪弹”（tear jerker）式的剪切，因为叠化给人们时间去思考、去感受，它们和一种较为颓废、阴郁或“发人深思”的情感反应密不可分。

叠化主要用于虚构性的叙事影片、电视节目、音乐视频，但新闻频

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

道的每日新闻播报中偶尔也能见到叠化的影子。人们认为叠化是对时间的操纵，在真实的新闻报道中鲜有叠化。但随着新世纪我们对媒体发展的不断探索，叠化的使用规则也正在悄然改变。

4.3 划 变

划变被看做介于剪切和叠化之间的一种剪辑方法。和叠化一样，划变具有一定的时长，但往往很快。划变在屏幕上一次可同时出现两个镜头，但通常镜头之间无叠印。划变通常形状独特、色彩鲜艳，或者和其他图形元素同时出现，其设计初衷就是吸引观众的注意力。划变是指新镜头蜿蜒前进、螺旋上升，沿着对角线、水平或垂直移动划过屏幕，取代上一个镜头。

划变的场合

- 时间变化。
- 地点变化。

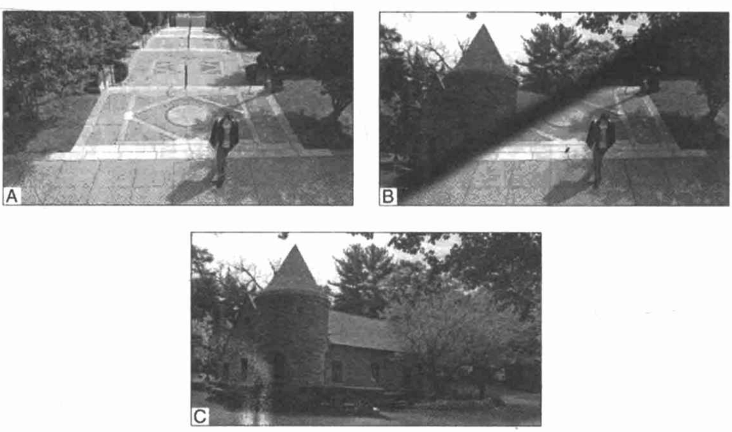

图 4.3 一个镜头从屏幕上划变后以新的镜头取而代之，这是一种速度快、趣味性强的镜头切换方式。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

- 切出和切入的画面之间没有过多的视觉联系。
- 项目在转场处需要更多画面处理。

好划变六要素

划变起到一种填充的作用，或者说是一种连接两个分开的、不容易连在一起的镜头片段的方式。在二十世纪三十年代的经典好莱坞影片中，它们可谓为一种新颖独特的、更具视觉愉悦感的镜头切入方式。划变逐渐取代了较为平淡的叠化，它们更具打动观众的活力。在当今的电影市场上，划变可表现为各种形式并适用于所有影视题材。

一次好的划变通常产生一种高度程式化的剪切效果，并不用总是遵循好剪辑的标准要素。

信　息

画面上划变的镜头可为观众提供新的信息。

动　机

想离开某个场景或某个片段都可能成为剪辑师使用划变效果的动机。有时，如果你不知道怎么在银幕上从一个地点、时间或一个话题转移到另一个地点、时间或话题，就可以在转场的空当使用富有创造力的划变来“娱乐”观众，从而将他们带到一个全新的时间、地点或话题中。作为剪辑转场的语法中较长的部分，划变是画面转移时空的一种比较炫的方式。

镜头构图

由于划变元素的风格或形状通常都有比较有趣的构图，因此，划变前后衔接的镜头画面不需要任何特殊的视觉关联。只要规划合理，聪明的导演也许能想象出镜头构图中有大幅度的垂直或水平移动，而聪明的剪辑师则将这些视觉元素转变为所谓的自然划变（natural wipe）。切出（outgoing）画面中的物体看起来是被推、拉或在一定程度上划过银幕，从而顺理成章地切入（incoming）或划入下一个镜头。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

摄影机角度

正如划变的镜头其构图类型的自由度很大，摄影机角度也没有可循的固定法则。划变就是用来将上一个镜头划干净，然后引出新的镜头——摄影机角度与本话题无关，可任你自由地、创造性地发掘。

声　音

根据选择使用划变的类型和风格，声音可当作转场的一次直切或叠化处理。声音放在划变镜头之前或之后均可。剪辑师在划变的过程中对声音的处理有很大的自由度。根据节目的剪辑类型，通常情况下划变还会有自身独有的声音效果，例如“嗖嗖”的声音。

时　间

正如叠化是穿越时间的，划变也要有自身持续的时间。当剪辑片段的进度推动故事情节的发展时，快速划变可将一个镜头迅速切入下一个镜头。如果剪辑画面需要进度较慢的、在屏幕上停留时间较长的划变，划变可延续数秒，尽管对观众而言略显冗长。但速度快和趣味性强通常是划变应遵循的首要原则。

4.4　淡入淡出

电影或电视节目中的镜头通常以淡入淡出开始或结束。如果你写过或阅读过剧本，就会发现剧本首行和末行分别以淡入和淡出处理。淡入时，首先出现黑色的屏幕，接下来黑色逐渐淡去，屏幕上出现一个清晰的画面，代表故事开始。淡出时，节目结束时的画面渐渐消隐成不透明的黑屏，代表故事已经结束。淡入淡出可以选择使用任何颜色，但通常是黑色，偶尔白色。

淡入淡出的场合

淡入用于以下情形：

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

- 节目开头。
- 章、场景、片段或幕的开头。
- 时间变化之处。
- 地点变化之处。

淡出用于以下情形：

- 节目结尾。
- 章、场景、片段或幕的结尾。
- 时间变化之处。
- 地点变化之处。

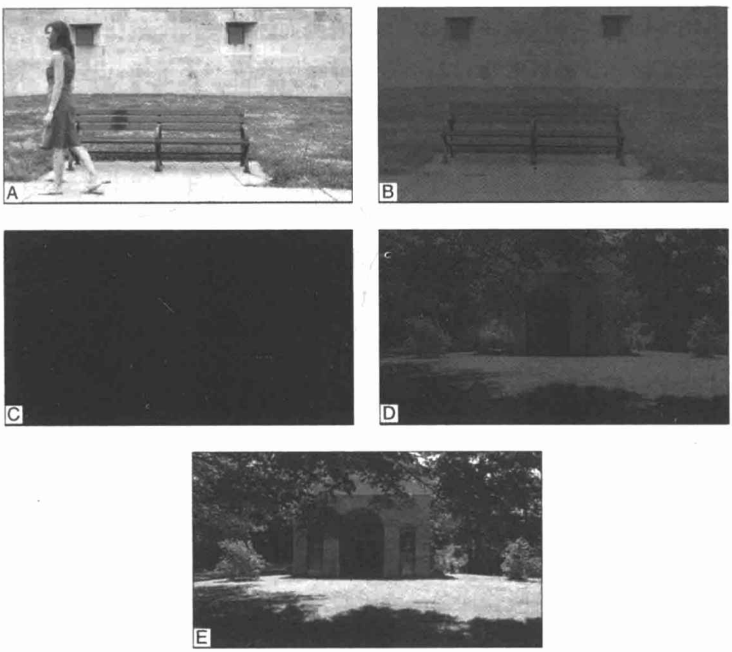

图 4.4 淡出结束一个场景，随着下一个场景第一个镜头的淡入，观众接触到了新的信息。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

淡入淡出四要素

淡入淡出一直是电影语言的一部分，是剪辑师处理影片开始或结束的标准工具。借助淡入淡出的转场,观众可自由地出入梦境般的电影世界。

动 机

镜头的开始就可以使用淡入，而一个片段或幕结束时就可以使用淡出，这些足够成为淡入淡出使用的动机。

镜头构图

如果用低反差的影像作为一个镜头的开始或结束（或同时），对完成一次干净的淡入淡出是非常有帮助的。就构图而言，没人希望看到画面上出现大面积的深色或浅色，因为随着画面逐渐变得不透明或变黑，画面上深色区和浅色区之间的差别将会导致明亮度的不平衡，从而使得淡入淡出看起来不均匀，或者时间把握不佳。

声 音

通常情况下，随着淡入时画面亮度增加，音量也随之升高。而随着结束时画面变黑或淡出,音量也会逐渐降低。一个镜头的淡出持续为黑屏,那么在下一个镜头淡入前就应提高该镜头的音量，这样的转场就是“声音导前”（sound leading）的例子。

时 间

淡入淡出和叠化/划变一样，需要适当的时间。根据影片的不同，时长从半秒到几秒不等。一般情况下能感觉到多久合适，因为眼睛盯着黑屏过久，期间还没有任何声音的新信息，人会觉得无所适从。这时应相信直觉并感受适当的“节奏”。

4.5 剪辑的五种主要类型

到目前为止，我们已经探讨了镜头的三种类型、十一种基本镜头、

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

六种有助于剪辑的要素以及转场的四种主要类型。接下来我们将讨论剪辑的五种主要类型。当然剪辑类型并不局限于五种，我们只是选择主要的加以讲解。尽管剪辑类型相关术语的定义缺乏行业标准，但却广为接受。你要拍的电影类型决定你要采取什么样的剪辑。虽然特定的类型需要特定的剪辑方式来处理，但大部分的影片可以通过其中一种或多种剪辑顺利完成。

五种剪辑类型分别为：

连续动作剪辑（action edit）
画面位置剪辑（screen position edit）
匀称剪辑（form edit）
概念剪辑（concept edit）
综合剪辑（combined edit）

前面已经提到，任何类型的剪辑都有各自的特点，或者都可以通过运用六要素中的元素让剪辑更具感染力。因此，之前提到的五种类型的剪辑也自然而然受益于上述六要素。接下来让我们逐一分析五种剪辑类型并以实例加以说明。

连续动作剪辑

连续动作剪辑几乎属于直切的范畴。顾名思义，该类型涵盖了显示连续动作或被摄主体/客体移动的镜头之间的剪辑。因此，这种剪辑有时被称为移动剪辑（movement edit）或连贯剪辑（continuity edit）。一组连续画面中的第一个镜头显示一个人进行着某种动作——剪切——接着第二个镜头继续这个动作，但取景不同。没有打破时间，动作连贯完整。举一个简单的例子，在一个远景镜头中，我们看到一个人坐在图书馆的一张桌子前，俯身向前拿起一本书阅读。在中特写镜头中可以看到刚才那个人手里拿着书，我们可以看清封面上的标题，以及他的眼睛快速浏览页面的动作（见图4.5）。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

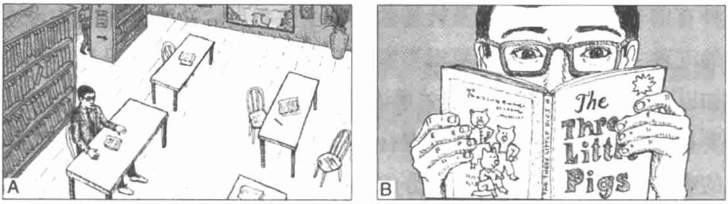

图 4.5 在连续动作剪辑中，拿起书阅读的动作为最佳剪辑点。

连续动作剪辑非常普遍，既可用于复杂的人物追逐打斗场景，也可用于安静、动作舒缓的情节剧。只要画面中有一组连续动作或连续的移动，剪辑师就可以用连续动作剪辑从另一个镜头中匹配相同的动作。如果剪切涉及下述六要素，就应流畅处理，不留痕迹，使画面在银幕上紧凑地徐徐展开。

信息——远景镜头为观众提供重要信息，比如地点、拍摄对象、一天中具体时间（如果能看到窗外或室内灯亮）、人物衣着以及行动特征（慢、快、正常或不正常）。

动机——在远景镜头中，人物从面前的桌子上拿起书。这个动作可以作为很好的剪辑点，因为拿起的这个动作是动机因素。当然，你还可以选择延迟连续动作剪辑，利用书所在的放置挡住人物的脸，以便能引入一个切入书名和人物眼睛的中特写镜头的动机。

构图——远景镜头画面中被拍摄的主体、客体和置景的安排打造出一种强烈的斜向内景空间效果，该空间分为前景、中景和背景三个层次。特写镜头让观众聚焦于画面中央，其中书的各种细节占据了大部分空间。尽管让画面中人物靠左更符合他在远景镜头中的位置，但书名和人物的眼睛在新的镜头中更为重要，因此，在这种情况下，画面居中更有利于叙事信息的传达。

摄影机角度——在远景镜头中，摄影机角度位于人物右侧面部的四分之三处。在特写镜头中，摄影机沿弧形移动，慢慢地拍摄到人物的正面。以上两组镜头的摄影机角度之差足以进行剪切。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

连贯——连贯为连续动作剪辑中最为重要的一个方面，在剪辑点应体现出动作的连贯。这个远景镜头包括人物从桌子上拿起书并在面前打开的动作。特写镜头重复了该动作同时加入了人物浏览页面时的眼部动作。作为剪辑师，可以在该动作的任一点自由剪切并匹配翻书的动作。尽管你在动作上进行了剪辑，但观众却丝毫感觉不到，他们获得的是书和人物眼睛的新信息。

声音——由于场景设在图书馆，环境声音较少，但不乏一些和背景相关的声音，例如吸鼻子或清嗓子的声音，或是轻微的“嗯”声。切入特写镜头后，甚至可以加入翻书的声音。

画面位置剪辑

这种剪辑有时被称为定向剪辑（directional edit）或定位剪辑（placement edit）。之所以被称为“定向”是因为观众的目光在剪辑的指引下锁定在屏幕四周。而之所以被称为“定位”是因为剪辑对切在一起的两个镜头中被拍摄的主体或客体做了特别的安排，从而使得观众的眼睛围绕画面上下左右移动。画面位置剪辑既可以是一次切，也可以是一次叠化，但在没有暗示时间流逝的情况下通常为切。

对一个场景镜头的最初构思（通过故事板或剧本手稿笔记）、构图和拍摄的方式可以帮助剪辑师进行画面位置剪辑。场景中的两个镜头将观众的目光锁定屏幕。通常情况下，一个强烈的视觉元素占据画面的一侧并将其注意力或是动作引向另一侧。切入新的镜头后，被关注物通常显示在相反的一侧，满足了观众的视觉空间需求。

画面位置剪辑最基本的例子是传统的双人对话场景。在中远景镜头中，两个人面对面交谈，摄影机取其侧面拍摄。标准的画面为单人中景镜头，或者是两个人物分别的中特写。这个场景的剪切，可以将双人镜头切入站在画面左侧的人物A的单人中景镜头。谈话时，人物A的一只手指向画面右侧。随后镜头切入站在画面右侧的人物B的单人中景镜头（见图4.6）。

微信公众号　奥丁读书　更多精彩电子书　http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

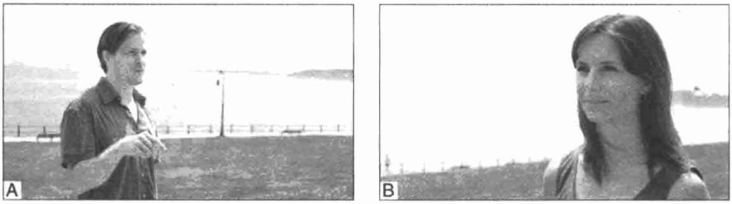

图 4.6 最基本的画面位置剪辑。人物 A 站在画面左侧，而人物 B 在下一个镜头中占据了画面的右侧。

人物B较近的新镜头为观众提供了新的信息。人物A的姿势，或对话都可能成为切的好时机。由于观众的目光首先聚焦于画面左侧的人物A，继而在剪辑点从画面上移开后聚焦新镜头中的人物B，因此可以说，镜像构图（mirrored composition）将画面位置很好地衔接在了一起。拍摄弧线周围的摄影机角度千差万别。剪切实现了对话的连贯，同时也保证了声音的连贯。并不是每次画面位置剪辑都涉及剪辑六要素，但涉及得越多越好。

匀称剪辑

匀称剪辑（form edit）的最佳表述为从一个具有明显形状、颜色、大小或声音的镜头切入另一个具有匹配形状、颜色、大小或声音的镜头。由于匹配的视觉元素需要正确处理构图，有时还涉及银幕方向，因此，这些剪辑类型通常在创作阶段或拍摄前就已经构思完成了。匀称剪辑绝非运气使然，需要剪辑师具有实打实的功夫。

如果使用声音作为动机，可以把匀称剪辑看作是直切。但大多数情况下，这个转场是一次叠化，所以当从一个镜头切入另一个镜头时如果出现地点和/或时间变化，情况尤为如此。术语匹配叠化通常用于匀称剪辑。

接下来我们使用一个简单的场景对匀称剪辑进行演示。为了表现一个人返乡，导演拍摄了一系列关于飞机轮胎、汽车轮胎、自行车轮胎和马车车轮逆时针旋转的特写镜头。在镜头构图中，这四种大小相等的圆

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

形居中，而且相互很匹配。作为一名剪辑师，如果你的目标是缩短人物的旅行时间，那么就可以从一个轮胎镜头叠化到另一个轮胎镜头直到以马车车轮的特写镜头告终，然后切入人物坐在一群羊之间晒玉米秆，后面是一架骡子拉的马车（见图4.7A—D）。

观众明白通过叠化来转场是为了缩短时间。这种对轮胎至车轮渐次

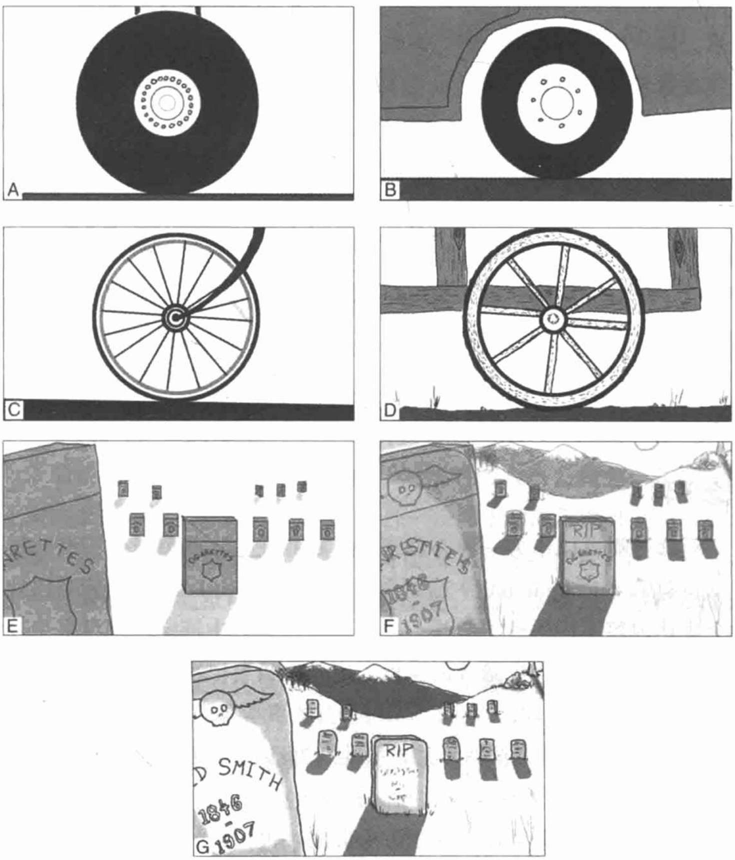

图 4.7　（A—D）对车轮快速叠化的匀称剪辑不断将观众带到新的地点。（E—G）香烟和墓碑的匀称剪辑在观众的脑海中形成一种意象。

微信公众号　更多精彩电子书　http://tbookk.com

※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

过渡的技术处理告诉观众人物离农村老家越来越近。形状和构图的连贯有助于将观众的目光集中于画面中央,从而理解镜头所表达的内容。同时,随着画面一致的叠化,人们对地点和“环境”变化逐渐适应,声音也顺理成章地从嘈杂向安静过渡。

匀称剪辑还时常用于平面广告和电视广告节目。由于在短短的三十秒内很难完成信息传达,通常广告商尽量使用通俗易懂的图形元素表达信息。以一则禁烟广告为例,这是一个在摄影棚里拍摄的镜头,镜头中竖立放置着几盒香烟,映衬着一望无边的白色背景。其中一盒香烟醒目地矗立在其他香烟前面。在这则广告中,该镜头叠化接为另一个镜头,镜头中的每包香烟都被墓地上的一块墓碑取代(见图4.7E—G)。

观众很可能从这个匀称剪辑中得出这样一个结论:香烟是生命的杀手。无论广告的本意如何,通过匀称剪辑(匹配叠化)的使用,观众对广告有了更好的理解。形状为简单的矩形,构图恰到好处地匹配。叠化过程中呈现的浑然一体的对应效果使广告传达的信息更加清晰易懂,简洁明了。假设该匀称剪辑的叠化持续时间足够长,声音配合有序,那么镜头的衔接就会更加自然流畅。

概念剪辑

概念剪辑可以作为一种心理暗示单独存在。这些剪辑类型有时被称为动态剪辑(dynamic edit)或意念剪辑(idea edit)。概念剪辑可以处理两个表达内容不同的独立镜头,并可以通过画面中特定时间里多个视觉元素的并列表达故事中暗含的意思。这种剪辑可以在不打破观众视觉连贯的前提下对包含地点、时间、人物甚至故事本身进行变化。

大多数情况下,导演在影片拍摄前期就已经对概念剪辑进行了设想。他/她知道在某个点将两个彼此独立的镜头剪在一起时会营造一种氛围,突出戏剧冲突,甚至会在观众脑海中形成一种抽象的东西。剪辑师很少会(但不是没有可能)从原本并非用于概念剪辑的镜头来打造概念剪辑。这些剪辑类型处理起来复杂微妙,如果观众不明白影片期望传达的含义,

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询(微信QQ同号)

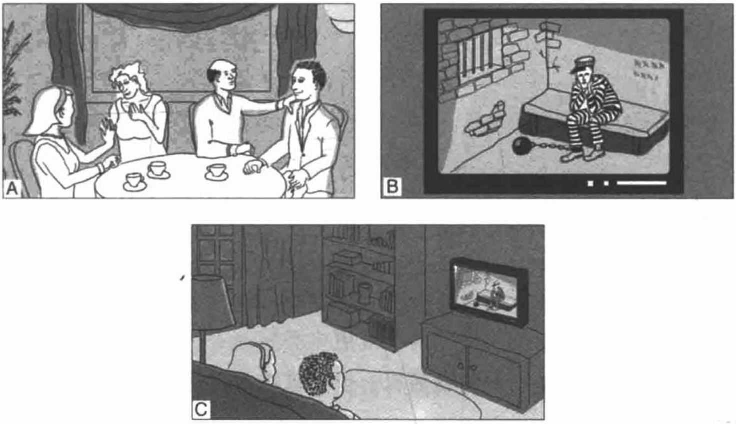

图 4.8　概念剪辑通过将貌似无关联的镜头放在一起而向观众传达一种信息。

那么就应改变原本计划的视觉信息传达方式。

之前关于香烟和墓碑的例子很像一次概念剪辑。香烟画面叠化进墓碑画面后，我们的脑海中就会得出“吸烟有害健康”的结论。一个镜头和下一个镜头是有关联的。

下面是另一个关于概念剪辑的例子。两对恋人出去约会，其中一位女士向大家宣布她和男友正式订婚。另外一位男士转向订婚男士问道:“快结婚是一种什么样的感觉？”这时镜头切入电视屏幕特写。电视里正在放着一部老黑白片监狱电影，囚犯戴着脚铐，随后又切入订婚男女同坐在沙发上观看电影的远景镜头。

这些镜头之间没有任何联系。两对恋人在餐厅的镜头和老监狱电影的特写镜头也无一丝关联，不需要在这里用到六要素。事实上，并不是镜头中的要素构成了概念剪辑，而是当两个镜头放在一起时对观众产生的效果使然。显然，订婚的男士对结婚尚存疑虑。

综合剪辑

在影片剪辑中，综合剪辑需要导演进行大量前期筹备，因而难度较大。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

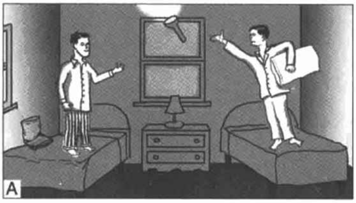

图 4.9 综合剪辑呈现出其他剪辑类型的多种特征。

很少有剪辑师将两个没有经过事先安排的镜头放入综合剪辑。综合剪辑融合了另外四种剪辑类型中的两个或更多类型。一次转场有可能同时涵盖了连续动作剪辑和画面位置剪辑，也有可能是匀称剪辑和概念剪辑的合成。

想象一个儿童幻想的故事，故事中两个小男孩在临睡前穿着睡衣客串自己心仪的角色。他们把手电和枕头当作武器，假装和妖魔作战。其中一个男孩将手电扔给另一个男孩，这时镜头切入第二个男孩接过一把利剑，身披战甲，站在洞穴大战真正的妖魔。

如果计划合理，拍摄得当，这个情境包含了很多要素，不失为一次好的综合剪辑尝试。首先，在房间中扔手电的动作构成了连续动作剪辑；其次，手电和利剑的画面位置相同；再次，手电和剑柄两种物体的形状相似。最后，从这次剪辑中可以提取到"想象的力量"这一概念。玩耍的男孩转换成了他们幻想的英雄。

4.6 我需要通过这些技巧测试吗？

一般情况下不需要。剪辑师的工作不是牢记本书中讨论的剪辑六要素或五种剪辑类型，而是在剪辑制作时通过这些概念背后的原理做出自己的选择。切、叠化、划变和淡入淡出有不同表现形式、不同含义以及能够向观众传达不同信息，明白这一点非常重要。在适当的时间、用正确的方式并以适当的理由将多个镜头剪在一起才是剪辑师真正的目标所

微信公众号 精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

在。了解剪辑的语法有助于更好地完成剪辑。加上持之以恒的实践，你的剪辑技能定会与日俱增。

4.7　章末回顾

（1）当需要改变“效果”，以及情节点或地点发生变化时，处理连续动作适合使用直切。

（2）叠化用来改变时间或地点，突出情感，或用于切入和切出画面之间存在较大的视觉关联之处。

（3）划变用于时间、地点的跳切，连接两个完全无关的镜头以推动故事情节的发展，或者仅仅因为故事情节本身需要突出画面的视觉效果。

（4）一个故事、一个情景或一段连续镜头可以以淡入开场，而淡出用来结束一个故事、一个情景或一段连续镜头。

（5）连续动作剪辑是将连续的、不中断动作的两个或多个镜头连接在一起。

（6）画面位置剪辑通过安排巧妙的镜头构图故意在剪辑点处将观众的注意力从画面的一侧转移到另一侧。

（7）匀称剪辑将两个构图（形状或动作）相似的镜头放在一起，通常和叠化同时使用，以便观众对被拍摄对象有更好的认识。

（8）概念剪辑在某个点将故事中看似无关的两个镜头剪在一起，从而在观众脑海中形成一种想法、一个概念或一条信息。

（9）综合剪辑虽然在一个转场中仍属切、叠化或划变，但却融合了几种剪辑类型的要素，使得故事更具说服力。

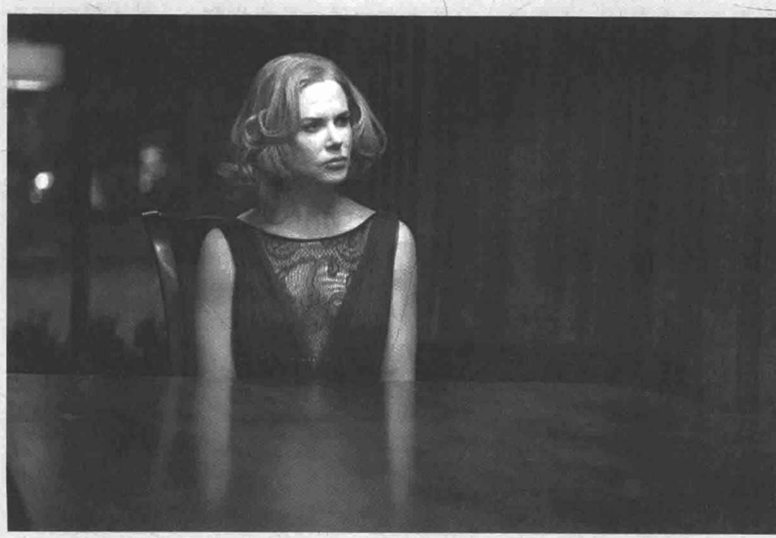
微信公众号　杰哥讲书　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

微信公众号 杰哥讲书 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

第五章

剪辑师的基本练习

《斯托克》（*Stoker*，2013）

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

提问：剪辑的规则不就是为了被打破吗？

回答：当然不是，规则的制定是为了有例可循，但最终你还是需要用自己的方式，创造性地来进行诠释。

本章内容会为你简单介绍一些适用于任何剪辑阶段的主要指导原则。也许，这些剪辑实践随着时间有了或多或少的变化，但基本上忠实于本意，因为不管你拍的题材是什么，或者现今的剪辑潮流是什么，剪辑的初衷仍然是一致的。也许对那些资深的剪辑师来说，这些指导原则也许太老套、太简单，但是本书的目的是为你们——新人剪辑师们提供最基本的指导思想，让你们能充分吸收这些理念，并让它们成为你事业发展的助力。

这些基本练习可以作为你的起点，以此开始考虑在剪辑过程中你会使用到的方法，当然它们并不仅仅是一个起点或终点，我们要求你们也要有自己的想法。上述的常用语法让大家从同一起跑线出发，但是你的创造力和技巧是可以超越语法限制的。然而，换句话说，施展创造力之前，一定先了解剪辑的规则。

我们始终要考虑到的基本剪辑练习包括：

声音和视觉是搭档而不是对手

新的镜头应包含新的信息

每一次剪辑都要有理由

观察动作线（action line）

挑选合适的剪辑形式

越好的剪辑越不容易被注意

剪辑是一种创作

微信公众号　天下满书 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

5.1 声音和视觉是搭档而不是对手

这个观点似乎是显而易见的，然而让人惊讶的是，很多剪辑师让声音和影像成了“仇敌”。拍摄中，声音是搭档，你必须要给予如拍摄影像元素一样的注意力和耐心来处理声音细节。耳朵和眼睛是相辅相成的，互相为对方提供信息，因此两者之间的冲突会导致整个影片的困惑。

声音信息应该延伸和扩展视觉影像所传达的信息和故事，同时让镜头更具感染力。比如，镜头展现的是经过“机场”路标的一辆汽车，此时如果加上合适的机场声音（如喷气引擎等）后，视觉信息立刻得到了强化，观众也更容易理解。你传达的是一种多重的感官体验，影像就会更具感染力。比如一辆卡车则需要添加大型的发动机声音。

用最直白的话说，就是剪辑师应切记避免屏幕上影像与声音不匹配，原因就是声音比视觉能更快地制造真实性。眼睛趋向于把看到的事物真实化，而声音则更直接地激发想象力。

因此，剪辑师的基本任务之一就是通过刺激听觉使视觉更具震撼性，但是如果声音直接悖逆了影像，其结果就是造成观众的视听混淆——当然，除非这是导演的创作意图。

作为剪辑师，应时刻切记声音和视觉都是表现和讲述故事的工具。影像会妨碍声音的效果，反之亦然，但是如果二者之一主导了一个镜头或一个场景的话，这肯定是剪辑师故意为之。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

5.2　新的镜头应包含新的信息

该基本练习属于切的一个元素，也是叠化的元素。该练习重要到可以称之为一条“规则”。

一部电影的成功是基于观众对连贯的视觉信息的期待。如果这种视觉信息能够正确地传递给观众，观众对影片中事件的视觉信息就会得到持续的更新和增加。

5.3　每一次剪辑都要有理由

该规则与剪切的六要素之一，即动机有关。

如果镜头本身很好，有很完整的开场、中间和结尾，那么就没必要对它进行剪切、替换，尤其是剪后结果还没有原来的镜头有意思，更不能满足观众的期待。简而言之，尽量不要对那些独立完整的镜头进行剪切。对一名剪辑师来说，有时最佳的选择并不是剪切镜头，而是要找好切入切出的时机。

这并不是说一个人对另一个人的3分钟独白就不需要进行剪辑了。如果一个人正在聆听，那么他就可能会对对方所说的内容作出某些面部或肢体反应。这些反应镜头（reaction shots）有助于打破一个角色连续不断的语言冲击，提供某些关于倾听方的新信息。而如果一个人是在自言自语的话，就没必要添加闪回或借鉴其他镜头，这段连续的独白则可以完全保留，不用剪辑。如果对这样的镜头进行剪辑，只是为了让观众看

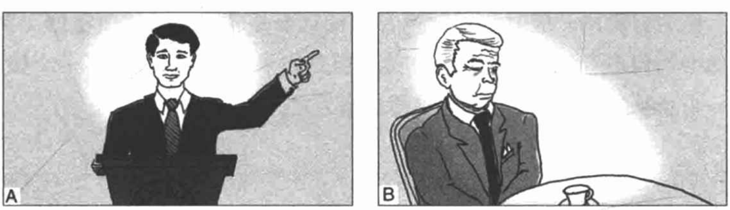

图 5.1　对于那些长的独白，你可能需要切入一些反应镜头，以保持观众的兴趣。

微信公众号　更多精彩电子书　http://tbookk.com

※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

点儿别的，这个动机就很愚蠢。这样做只会打断人物的独白，混淆观众的视听。如果这个镜头非常无聊，那么问题可能在于镜头类型、镜头的构图、或者是剧本、演员的表演出了问题。

近年来广泛流行一种快节奏的剪辑风格。有人管它叫做MTV效应，认为它源于一种有线电视网络中音乐视频的快速剪辑。某些制片人和导演认为超过三秒钟剪辑的镜头是“冗长无趣”的，所以这种趋势让人担忧。快速剪切确实可以制造很多视觉效果，但如同其他风格一样，一定要在恰当的时机使用。

很显然，这要取决于影片类型、画面内容以及目标观众的观影习惯。动作场景中所运用的剪辑不可能用于恋爱场景。剪辑的理由应该是有价值的，而且显而易见。如果你找准了剪辑动机和理由，你的剪辑看起来就更为“自然”。

最后，确定镜头的长度，让眼睛有足够的时间来解读和吸收视觉信息是关键。如果你不太确定一个镜头的“合适”持续时间，那么你可以在脑海中描述一下你在镜头中所看到的东西。比如，当你看到图5.2时，你可以对自己说：“山上有间小屋，烟囱里正飘着袅袅炊烟，一个人正走向小屋，现在是傍晚，因为太阳正下山。切！”这就是镜头的长度。

5.4　观察动作线

动作线（或动作轴）指引着导演和剪辑师的思维。它是一条假想线，

图 5.2　一种确定镜头长度的方法就是描述出镜头的基本内容。你的眼睛和大脑需要多少时间来消化这个影像，绝大部分观众也需要同样的时间来解读该视觉信息。

微信公众号　更多精彩电子书　http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

这条假想线沿着演员的视线或跟随被摄对象运动的方向切过动作区域。人们用它在被拍摄物体周围建立180° 弧线，它能决定从被拍摄物体的哪一侧来进行拍摄。剪辑师必须确保在影片的终剪版本中所用的镜头处于动作线的正确一侧，以便保持该场景已确立的屏幕方向一致。

如果跨过了动作线，则会导致观众产生视觉混乱。针对同一动作，观众会面对不同的视角，从而改变对正在发生的事情的感知。简而言之，它会颠倒影片空间中的左右方向（见图5.5）。

比如，在镜头一中，车辆正从右向左穿过画面，那么动作线则成了运动的方向。如果另一个镜头从动作线的另一侧拍摄，而这个镜头被剪辑为镜头二的话，车辆看起来是从左边开向了右边，就好像它在画面里突然掉了头。当然，电影中的实际情况是车辆一直沿同一方向行驶。将这两个从动作线相对的镜头剪在一起会打断视觉走向，导致观众产生混乱，他们会问："车为什么现在朝反方向开？"（见图5.3）

剪辑师只能从动作线的同一侧选择镜头，除非动作线发生了变化，比如，其中一个镜头中车辆在屏幕上改变了方向。

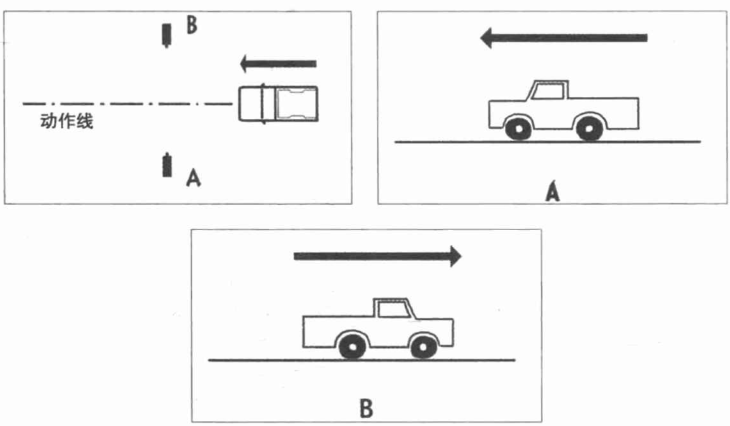

图 5.3 镜头 A 的摄影机位置确立了运动车辆的动作轴和接下来的银幕方向。如果摄影机错误地移到了动作线的另一侧，镜头 B 再次拍摄了车辆的运动，但剪辑后它显示出相反的银幕方向。所以组合剪辑一个场景的镜头时，必须遵循 180° 规则。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

对于人物来说，同样存在该动作线。一个双人镜头确立了左画面和右画面，从而也确立了两个人物的屏幕方向、视线空间和注意线。角色A看向画面右侧，而角色B正看向画面左侧。任何一个单镜头，比如一个中景或中特写镜头必须将角色保持在屏幕的同一侧，让他们看向正确的方向。那么这两个镜头将会剪接得不错。

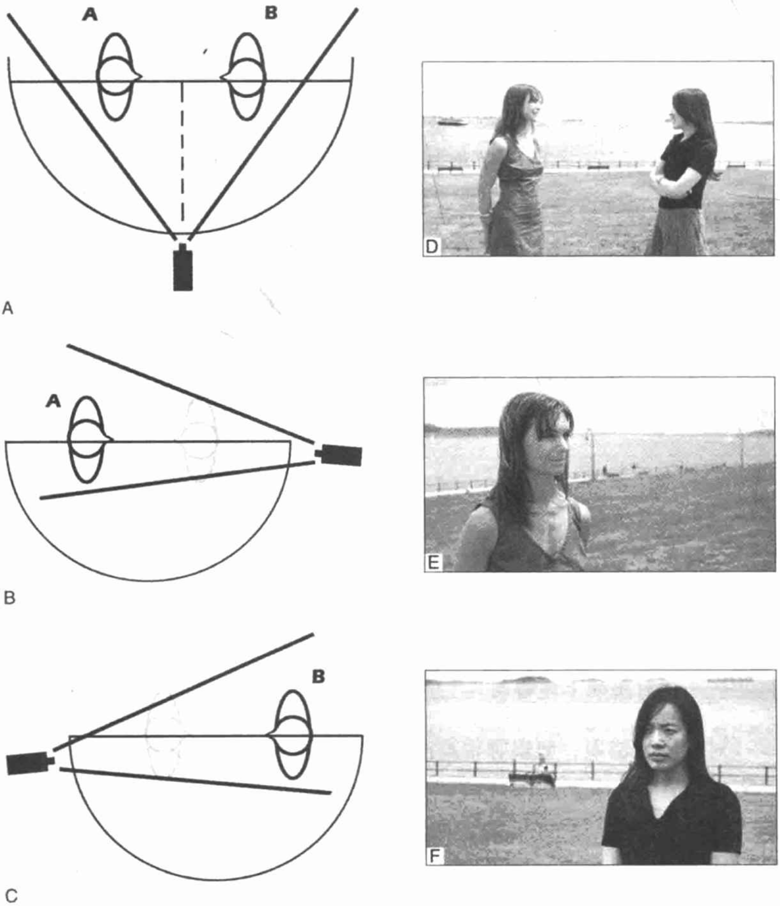

图 5.4 遵循了人物动作线的镜头剪在一起会很舒服。角色 A 和角色 B 的屏幕方向保持不变。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

而如果其中的一个镜头，比如说角色B的单人镜头从所确立动作线的另一侧拍摄，那么这个人像是看向了画面右侧，显然，两个人都在朝右看的话，他们可能是在与画面外的第三人交谈，但观众是不会在意是谁在跟这两名人物说话的。两个镜头都必须来自动作线的初始侧，沿180°弧线，而一定不能是另一侧。

5.5　挑选合适的剪辑形式

如果某个切并没有让两个镜头的转场很成功，那么叠化或淡入淡出也不可能成功。不合理的切几乎就等同于不合理的叠化。根据所剪辑的影片类型，也许可以在另一个“僵硬”的切点使用划变来进行剪辑。如果划变也不适合，那么你就要从头再来了。当然，不同的视觉媒介类型需要不同的转场处理。仔细观察别人的处理方法，自行学习吸收，再通过实验开辟自己的新天地。有些时候，你会发现某种形式的剪辑并不奏效。

如果两个镜头通过切不能很好地融合，那么当然用叠化也不起作用，原因可能是：

角度错误
连贯方面的错误
没有新信息
没有动机
镜头构图错误
同时出现上述错误

对于以上错误，剪辑师很难改进。

比如图5.5中，动作线跨错了。很明显角色B处于画面的错误侧，一个镜头切入另一镜头，有很明显的跳切，这会在视觉上对观众造成障碍。影像“技术”上的中断也会导致观众对叙事的中断，从而故事不会按照原来所设想或所需要的方式流畅展开。显然，这里用切来剪辑是不

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

更多优质资源请关注

下载声明：本站所有资源均来自网络，不得用于商业用途，
如有【版权】或【链接失效】等问题，请留言告知！
本资料版权归原作者及版权商所有，如果你喜欢，请购买正版
仅限个人测试学习之用，不得用于商业用途，请在下载后24小时内删除。

微信公众号：杰哥读书

网　　站：52gfan.cn jinsy.cc tbookk.com

相关博客：http://blog.sina.com.cn/meiledou

该书籍由网友制作上传“杰哥读书”整理发布，版权归原作者所有，
仅供学习交流之用，请在下载后24小时内自行删除！
注：请尊重原作者和出版社的版权，如果确实喜欢，请购买正版，
多向您的朋友介绍这里，谢谢支持。所有书籍均是完全版，请放心下载.
如出现残缺版本，欢迎留言指正.

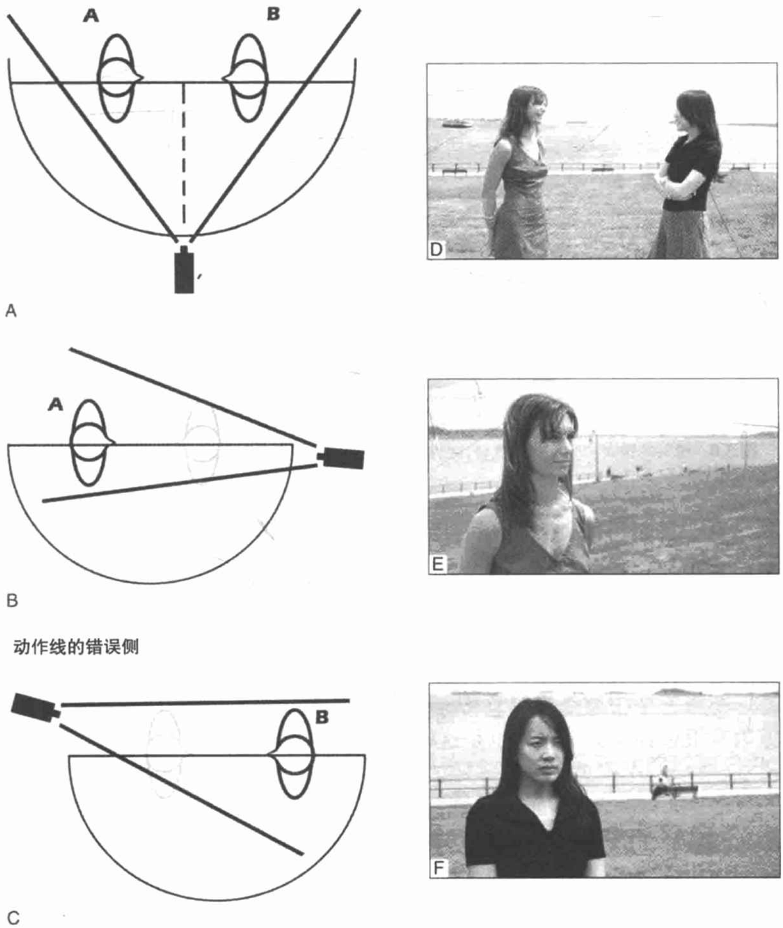

图5.5　没有遵循人物动作线的镜头剪接起来不会很舒服。角色A所确立的屏幕方向与角色B相反。

正确的。

如果剪辑师利用叠化来处理这些镜头之间的转场，这种剪辑同样也会对观众造成混乱。首先是因为叠化的过程中男人和女人的脸会重叠，这可能会引发观众怀疑这种视觉处理是不是暗示着这对男女的结合，或

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

图 5.6　镜头的错误构图不能用直切，而添加了叠化之后则会更为杂乱。

者是有一种超自然的力量在起作用等问题；第二，对于任何这种使用传统剪辑来回切换的对话场景，剪辑师很少用叠化来进行处理——因为没有理由这么做。这样做根本说不通，除非你在仿效那种经典的、在摄影棚拍摄的肥皂剧中使用的摄影机切换。

如果必须用切来进行转场，但用了切又出现了问题，那么也许失败原因有很多种，甚至叠化也是这样。

5.6　越好的剪辑越不容易被注意

这是一种理想的状态。通常观众都注意不到剪得好的影片中的剪辑痕迹。如果注意不到剪的痕迹，则故事会流畅地从开始发展到结尾。

某些时候仅仅由于所选用的镜头，就能创造出极有感染力的剪辑。但是这些剪辑仍然是“隐形”的，并能强化视觉。这就是有创造力的剪辑师的作品。

同样的，差的剪辑也能毁掉整组镜头。一般的公众（不包括电影人和那些熟悉电影制作技术的人）不可能会站起来指着屏幕大喊：“嘿！这

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

什么乱七八糟的剪辑啊！”但观众的可能反应会更为细微，更隐讳。普通的观众看到不好的剪辑，会认为这是一个“瑕疵”，也许他们思想上并没有意识到，但是视听上的短暂失调会让他们觉得有些地方总是“不对劲”。继续看影片的同时，他们的大脑仍然在想着之前所看到的效果不好的剪辑，从而影响到他们对后续新信息的吸收。

切记，作为剪辑师，你的责任就是为观众提供赏心悦目的画面。如果你的工作不对他们的口味，或你所提供的影像和声音元素脱离了那些约定俗成的电影语法，观众有权利对你说“不”。如果你的剪辑风格很符合“故事”内容，观众就很乐意去接受。由于许多人都了解影视剪辑中的这门“隐形”技巧（不会引起人注意的剪辑），那么你遵循“隐形”的方法来进行剪辑就不会出错。所以那些最好的剪辑是不会被人轻易察觉的，除了你自己——自豪的剪辑师。

5.7　剪辑是一种创作

我们之前已经说过，剪辑师是处于电影制作整个创作性环节的最后一群人，他们的责任就是将制作团队所提供的所有该项目的原始图像和声音材料加工成最终版本。不仅如此，剪辑师也有责任确保剪辑类型遵守该项目流派的公认语法。如果剪辑风格超出了传统观众的理解之外，那么这个项目就不会受欢迎，因为观众压根就不理解它。

本书中所说明的基本工作练习为新剪辑师们提供了项目剪辑的基本规则和指导原则。每个人一开始就应明白为什么存在这些指导原则，然后再开始进入这些剪辑风格的使用、实验和创新领域。有许多知名的、经验丰富的导演和剪辑师创造了那些人们交口称赞的、突破了剪辑常规的作品。有些导演甚至使用跳切来进行创新。但是这些创新技术往往都用于特殊的镜头系列。几乎所有的情况下都能打破这些练习来达到特殊效果。当然，当剪辑师尝试达成这些特殊情况时，要调整、忽视或颠覆某些基本的工作练习。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

在尝试打破常规前，最好先了解这些大致的指导原则和工作练习/实践，也就是下一章所说的“语法”。但是完美的剪辑语法并不是最终目的，所有伟大的工作练习和实践的目的都是：超越语法，有效创新。

5.8 章末回顾

（1）创造性地使用声音会突出和强化视觉信息，而某些聪明的声音使用甚至会颠覆视觉信息，从而为观众提供多感官的体验。

（2）在每个你所剪辑的镜头中添加新的视觉或声音信息，引起观众的兴趣。

（3）寻求每个剪辑的动机。在特定时间离开某个镜头以及在另一时间转入新镜头的开头都是有理由的。

（4）观察动作线，忠实于所建立的银幕方向、注意线和运动线来剪辑材料。

（5）选择恰当的剪辑类型。了解切、叠化或划变的最佳使用时机，也应明白有时这些手法都不会达到你所想要的效果。

（6）好的剪辑通常都不会被注意到，这是一种令人自豪的赞赏。

（7）学习和了解剪辑语法以及电影语言的基本规则和指导原则，而当你充分掌握这些规则后应进行创新和突破。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

第六章

实践准则

《冬天的故事》（*Winter's Tale*，2014）

微信公众号 悉哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

提问：需要记住所有这些实践准则吗？

回答：不需要，但你至少应该熟悉它们。当你在工作中碰到任何一种情况时，你可以知道如何处理。

实践准则（working practice）作为通用的指导原则或有用的建议，在你的日常剪辑工作中可供参考。其中一些可以作为具体原则遵守，而另一些则只是作为建议，提供一些好的工作习惯。每项工作不可能都会正好按照这些准则来，但你应该意识到它们会出现。你应该学会如何辨识和恰当处理这些准则的方法。这些准则随着时间的推移在多种剪辑类型和不同题材中出现过。但每次剪辑都应以创新思维看待，自主判断这些准则是否适用当前剪辑。

由于大多数的实践准则都是直接取自于电影语言语法，可以起到很好的指导作用，避免过度偏离工作准则，除非你有充分的理由不遵守。

应注意的一点是在当今高度可视媒体市场上，动作影像供应渠道多样化，诸如电视剧、网络视频短片、商业片、短片、故事片、纪录片、广播新闻集锦等，所有这些在提供给观众前都需要一定程度的剪辑。随着剪辑工作的推进，你会逐渐了解各种节目类型不同的剪辑流程和既定模式等方面的要求。如果将下文介绍的实践准则作为基石，你可以在剪辑工作中游刃有余，运用自如。

最后，当剪辑师完成所有工作，采用正确的剪辑方式，符合正确的剪辑要素，理论上切、叠化或划变都应该让影片更具感染力。但事实并非如此。剪辑师应掌握的一项技能是分析并找出出现这些不完善剪辑的原因。在这种情况下，你可能无法从实践准则中找到原因，只能根据自己的经验或在不断的尝试和犯错中找到答案。当然，答案甚至可能不存在。剪辑不是一项完美工艺，创意和发现总是层出不穷，这才是剪辑过程中的魅力所在。

下面将阐述其中一些剪辑实践准则，排列顺序并无主次之分。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

6.1 天头留白准则

避免从不正确构图的天头留白镜头切换到一个正确的天头留白镜头，反之亦然。

原 因

假设这些单人物镜头是已确立的双人（或多人）对话场景的一部分。如果从正确画幅的天头留白镜头切换到一个不正确构图天头留白镜头，这样看上去好像其中一个人物的身高突然被改变。

从不正确构图天头留白镜头切换到一个正确构图的镜头或从正确构图镜头切换到一个不正确镜头都会让第一个人物看起来上下跳动。

解决方法

基本没有方法可以修改不正确的天头留白镜头。某些视频剪辑软件包可以调整镜头的尺寸、变化镜头的画幅，但通常放大视频画幅会造成影像质量下降。有些镜头如果构图不是那么糟糕的话可以采取切的方法。如果某个动作或对话场面只拍摄了一次，那么整个镜头就要报废并替换，即使说话人看似没有在说话。过肩双镜头也许是这一问题的一个解决办法。

特殊情况

这一准则的特例是两个镜头剪接时，这两个镜头都是不正确的天头留白画面。显然，如果天头留白完全不对，镜头看起来会很不正常，但

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

图 6.1　对话场景镜头剪切时注意天头留白。

剪辑师既然改变不了，就无需顾及天头留白，努力剪好那些演员表演出彩的镜头。如果表演足够出彩，多数观众不会注意到画幅上的差异。

6.2　虚假物体距离

避免镜头中虚假物体离人物头部过近。

原　因

这里存在一个镜头构图的问题，是拍摄阶段的失误。作为一个剪辑师，你无法改变既成的影像。镜头背景中多余的线条、图形、物体、符号等会误导或分散观众注意力。还可能造成违背导演意愿的滑稽效果。如果

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

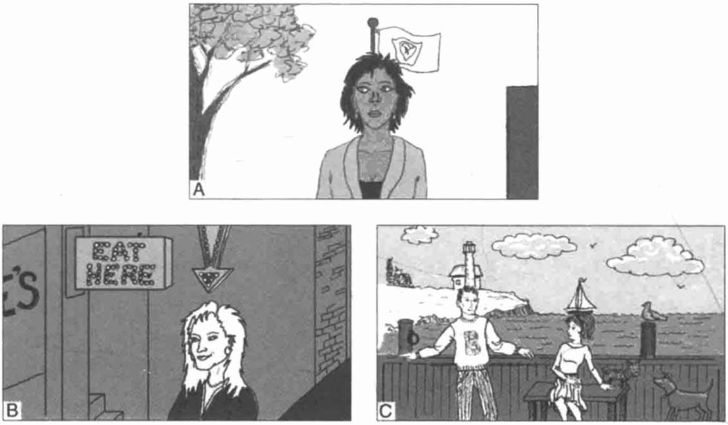

图 6.2 拙劣的画面构图不是剪辑师的错，但在最终剪辑时使用这种镜头就是剪辑师的错。

出现此类镜头，最好不采用。

解决方法

针对此类问题，没有解决方法。当然，如果此种构图影像是有意为之，则可使用。

特殊情况

如果景深很浅且背景（包含入侵体）几乎是虚焦，则可以使用该镜头。另外可以使用的就是快速蒙太奇镜头，因为这种镜头只是一闪而过。

6.3 画幅边缘遮挡

避免画幅边缘切掉人脸或身体。

原 因

许多人认为这种构图从美学上讲是不被观众接受的，但那不是你的

微信公众号 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

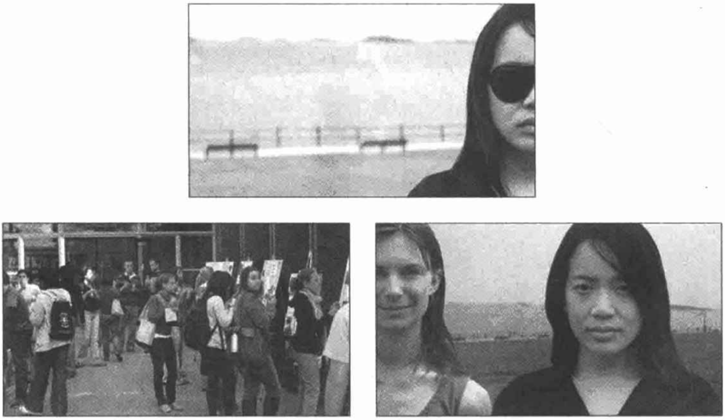

图 6.3 镜头构图中的半边脸让本来流畅的剪辑显得诡异。尽量避免使用包含有半边脸的镜头，除非它们是横摇或移动轨道拍摄镜头的一部分。

错，因为不是你拍摄的。尝试使用此种构图的近景（中景、中特写）会增加剪辑的复杂性。如果某个人物的半边脸出现在一个镜头中而同样的半张脸又要被切入下个镜头，这就会造成跳切，或动作、轴线传递（line delivery）、表演或银幕方向的不连贯问题。

解决方法

有时这种镜头也可使用，但取决于前后的镜头和该镜头的时长。

6.4 匹配镜头

剪接匹配镜头而不采用不匹配镜头。

原　因

在构图和内容相同的前提下，如果焦距相同，与被摄对象距离相同且照明条件相同的话，不同镜头会拥有相同的景深。在剪辑传统的双人

微信公众号　杰哥讲书 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

对话场景时，通常由远景双人镜头推进到特写单人镜头或过肩镜头，以便观众更熟悉场景中的演员和他们的动作/反应。

既定的电影语法表明制作团队拍摄的每个人物的备用镜头应与场景相匹配（事情并不总是这样，但让我们假设正在剪辑的片段中镜头都是匹配的）。你可以为每个人物拍摄不同类型的镜头（中景、中特写、特写、过肩镜头和双人镜头等）。因为匹配镜头通常会产生相同的画面构图、景深等，与两个同一场景内不匹配镜头相比，观众更想看到的是两个相似的镜头剪接一起，从而在来回剪切时形成影像的连贯性和流畅性。

如图6.4B中的置顶图1所示，两个人站在风景前对话。1号和2号的摄影机位置与每个主体（人物A和人物B）距离相等。例如，两个镜头都采用窄镜头视角（远射镜头或长焦距），构图都是中特写画面。在这种情况下，剪辑师面对的主体，在画面和背景中大小几乎相同，都存在同等程度的虚焦。观众只会关注正在说话的人物。

在图6.4C中，2号摄影机位置发生变化。镜头构图应保持不变，即一个中景特写。在新的2号摄影机机位，镜头角度必须更宽（焦距更短）。

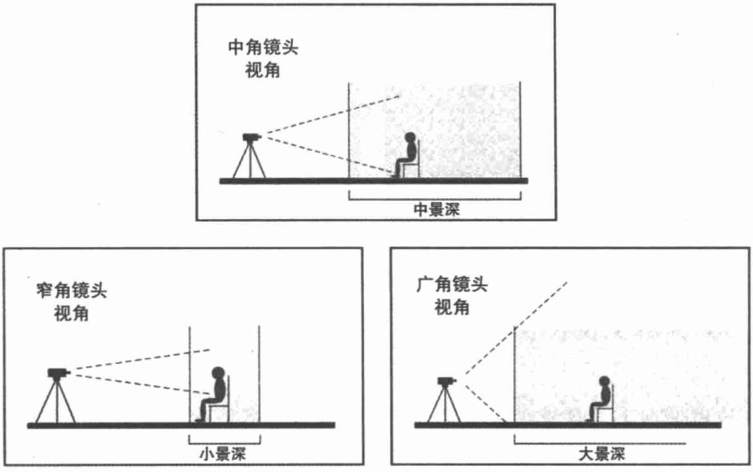
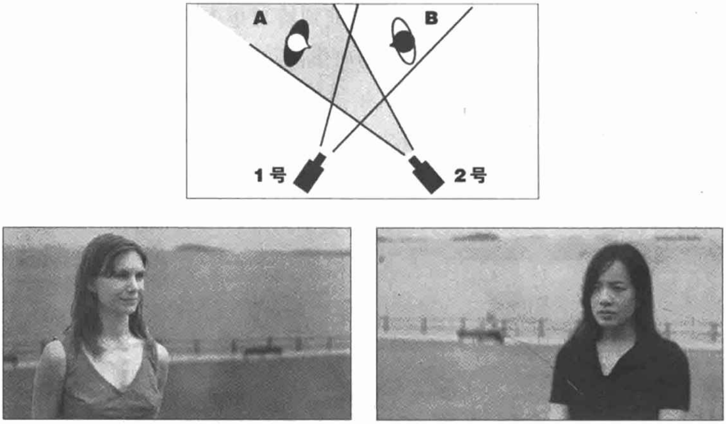

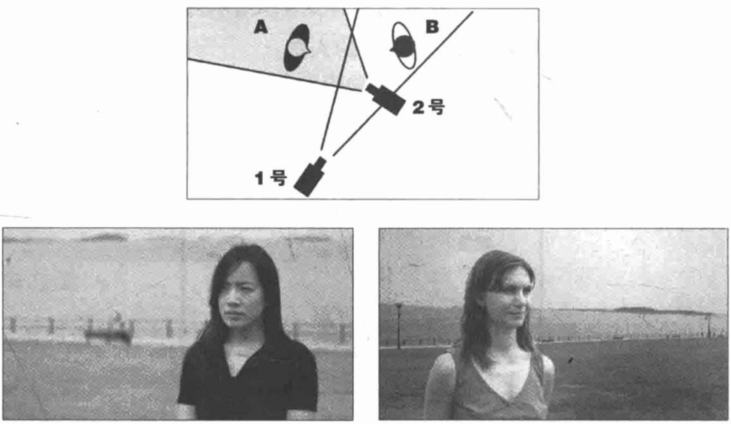
图6.4 （A）景深随焦距变化。

微信公众号 爱多媒体电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

B

C

图 6.4 （B）重复摄影机机位和镜头角度（lens angle of view）共同产生匹配的镜头。（C）摄影机距离和焦距改变产生不匹配的镜头。

在这种情况下，背景对焦准确。结果，剪辑师需将背景对焦不准的中特写切到背景清晰的中特写。

此外，每个人物的视角和景深范围元素不匹配。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

解决方法

如果可以选择拍摄良好的镜头，最好能够选择那些背景质量相同的镜头。

特殊情况

当你必须使用广角镜头来显示被摄对象从前景到背景或反方向的移动，就会出现特殊情况。一般而言，在光线充足条件下，使用的镜头角度越宽，画面中的背景就越清晰，换句话说，景深就越大（见图6.4A）。

6.5　注意演员对白

剪辑电影对白时，绝不能裁掉演员的停顿，除非特殊要求。

原　因

有些东西可能破坏表演，剪掉停顿就是其中一个因素。表演者会提前排练，以便在现场达到预期的某种情感效果。演员认为话语中的间歇与话语本身同等重要。如果把独白或对话中的这些间歇（或节拍、停顿）剪切掉，最坏的结果就是情节的全部意思将会改变。

解决方法

将停顿视为一种导向，将停顿看作一种动机。将停顿视为对话的重要组成部分，而不只是把它看作人物不说话的时间。

特殊情况

特例一般出现在时间紧张的情况下。对于新闻、纪录片、短商业片和时事节目，大量的视频和音频信息必须在最短时间内完成，这时，剪辑师可以选择去掉不必要的停顿。

微信公众号　杰哥精彩电子书　http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

6.6　反应镜头位置

反应镜头出现在话语中间比在话语结束更自然。

原　因

请记住，每个新的镜头应向观众传递一些新的信息。在对话场景中，人物说话并不是总能提供新的视觉信息。要让观众身临其境，就需要切换到其他新的场景，如另一个人物正在倾听的反应镜头。用另一个人物的反应镜头打断一个很长的对话，以及打断自己的对话，都可以赋予场景节奏感。

如果只表现一个人的说话场景，然后切换到另一个人的说话场景，然后又切换回来，如此重复，会让观众觉得单调乏味。

解决方法

细心观看和倾听这些镜头以寻找动机，无论这个动机有多小，并适时插入表现听话者反应的切出镜头。如果切出镜头出现在演员话快说完的时候，那么该镜头将成为下一个，同时也是第二个人物开始说话的镜头。这种对话剪辑类型伴随有叠加画面和人物对话，更能引起观众兴趣，因为对话交流中既包含了动作同时又包含了反应。

特殊情况

特殊情况下，场景中的大部分说话是由单个人物完成的。如果人物的表演极具张力，足以掌控场面，要对观众形成更强的情感冲击，那么千万不要对这些独白进行剪切。还有，个人独白情况相同，如果表演得好，那么就顺其自然。

6.7　不受对话拘束

[illegible]

微信公众号　　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

原 因

在对话片段中，有动机的剪辑点主要有两种可能——视觉和语言。双人对话场景中，动作和反应都会存在。如果一直等到其中一个人物说完再剪切，那么影片一切都在意料之中或变得了然无趣。摄制组在其中一个人物说话时，可以拍摄另一个人正在倾听的动作和他的面部反应。这些反应相当重要，可以作为场景“反复”剪辑的动机。

解决方法

在虚构叙事影片的拍摄中，通常会拍摄一个人物对话特写，同时记录画外人物所说的话。就是在这段时间中，剪辑师可以找到用于切出的反应镜头。此外，如果演员没有过早出戏的话，还可以在喊“开始”前切掉一些起始画面，或在喊“停”后从末尾切掉。

在纪录片、新闻和其他脱口秀节目中，如果问答环节人物没有明显的面部表情反应,导演或制片人则希望拍摄观众的“点头”反应（reaction noddy）作为保险备用镜头。点头反应是模拟观众听到对话后反应的特写镜头。一个点头反应通常指头部、眉毛等的活动，如果有动机将其插入对话中，那对话看起来就会非常自然。这充分显示出新闻剪辑的技巧。

点头反应对于剪切话语信息非常有用。例如，可以使用点头反应减少受访者回答中的口头禅像“嗯”、“啊”等，这些口头禅在回答中是不必要的，可以剪掉。关于面部特写时长没有成文规定，但应在四秒左右，根据情况可适当减少。切出的镜头过快（两秒或更少），会显得很突兀。

特殊情况

特例是，主要镜头是独白，场景中没有其他人物可以用作切出。

6.8 三人对话准则

在三人对话中，绝不能从双人镜头切换到另一个双人镜头。

微信公众号 大学精彩 电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

原 因

如果镜头中出现三人一组的对话场景，其中包含多个双人镜头，位于中间的人物很有可能从银幕的一侧跳到另一侧。从1号摄影机位置拍摄的镜头中显示中间人物（人物B）位于屏幕的右侧，人物A位于左侧。如果现在切换到从2号位拍摄的双人镜头，此时，人物B位于银幕左侧，人物C位于右侧。人物B的银幕位置跳切会破坏镜头的视觉流畅性，扰乱观众。

解决方法

如有其他可用镜头，可切换到单人镜头。例如，可以从人物A和B

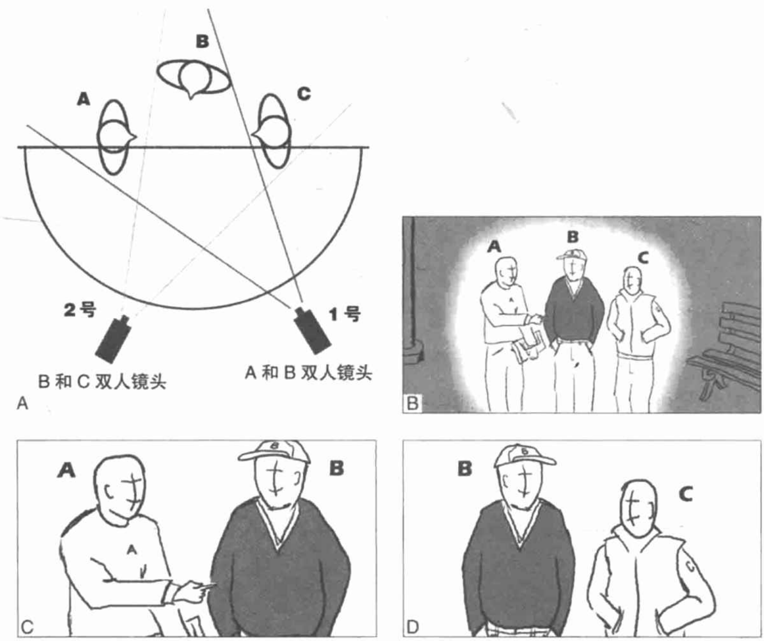

图6.5 三人会话场景用两个双人镜头表现时，会造成构图跳切，人物B从画面右侧跳到左侧。应使用任何其他可用镜头插入两个双人镜头中间。

微信公众号 幸福读书 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

的双人镜头切换到人物C的中特写。或反过来，从人物A的中特写切换到人物B和C的双人镜头。

在保证连贯性前提下，也可以在两个双人镜头中间切回三人远景镜头。

特殊情况

无特例。

6.9 单人特写选择原则

在剪辑单个人物的特写镜头时，脸部越大，效果越好。

原 因

作为剪辑师你无法决定拍摄期间拍摄了哪些镜头，但可以决定在终剪中选择使用哪个镜头。如果同一个场景拍摄了中特写、特写或大特写多个镜头，根据故事情节发展，最好选择主体脸部最大的、较近的镜头。

虽然你无法掌控动作角度，但根据当时情节发展，可以使用拍摄有人物脸部正面或四分之三的镜头，而不是全身或四分之三后面的镜头。通过正面角度，观众可以更容易看到人物的面部和表情特征。脸部正对摄影机可以传递更多的情感或反应，这样可以使观众看到人物的眼睛。

下面的例子说明你如果遇到这些类型的镜头你该怎么办。

例一：见图 6.6

一个男人坐在桌子旁，电话铃响起，他拿起话筒开始讲话。这两幅画面是摄影机从角度A和B拍摄的。将这两个镜头剪在一起不会造成跳切，但被拍摄人物的脸会被电话全部挡住，而且，观众看不到被拍摄人物说话，甚至被拍摄人物的反应或情感也几乎完全看不到。

尽管导演意识到错误，改为从演员右侧（头部相反一侧）拍摄，可以拍到完整的人物侧面，但从这个角度拍摄的镜头传递的信息仍然缺失。

微信公众号 麦哥讲书 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

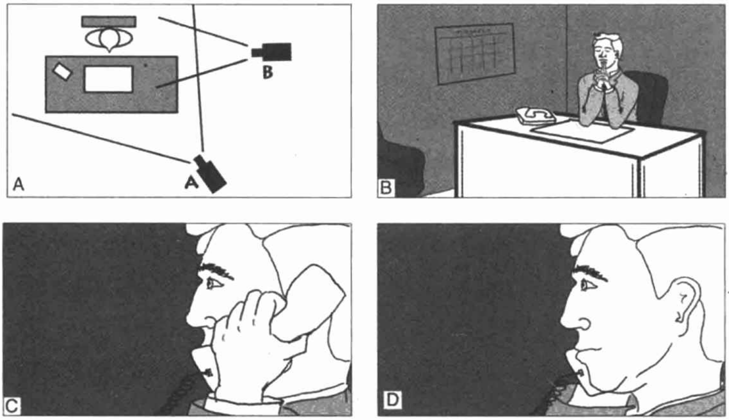

图 6.6 无论话筒在演员的近端还是远端，侧面镜头都无法让观众获得关键的面部信息。

观众无法直视人物眼睛，无法发现人物讲话和倾听时的面部表情。

因此，这样的剪辑无法让观众获得相应信息。即使剪辑臻于完美，还是会破坏故事的流畅性。剪辑师应寻找从更好角度拍摄的特写镜头。

例二：见图 6.7

此例中，两个镜头都是从同一个机位拍摄的。选择拍摄更完整的面部特写（四分之三侧面），可以更清楚地看到被拍摄人物的情感和反应。

把这两个镜头剪接在一起有可能造成跳切，因为特写的拍摄角度和远景的拍摄角度相同，有时我们称这种情况为切入或轴线切入（axis punch-in），因为摄影机是从同一个角度拍摄同一个被拍摄人物/物体，所以如果你用广角镜头拍摄构图紧凑的镜头，细节将会被放大。

因此，将这两个镜头切在一起产生的故事视觉效果更好（因为观众可以看到面部信息），但从技术角度而言，这是不可接受的，因为沿着同一个摄影机镜头轴（camera lens axis）拍摄会造成跳切。

例三：见图 6.8

如果有如图 6.8 这样的镜头，剪辑师可以轻而易举做好剪辑。在动作

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

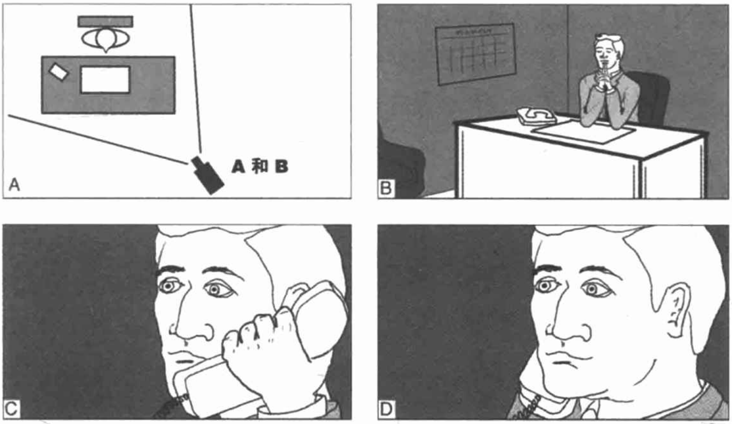

图 6.7　四分之三人脸正面镜头可以让观众看到人物讲电话时的表情。但摄影机保持在同一位置拍摄的镜头在切换到特写镜头时会造成跳切。

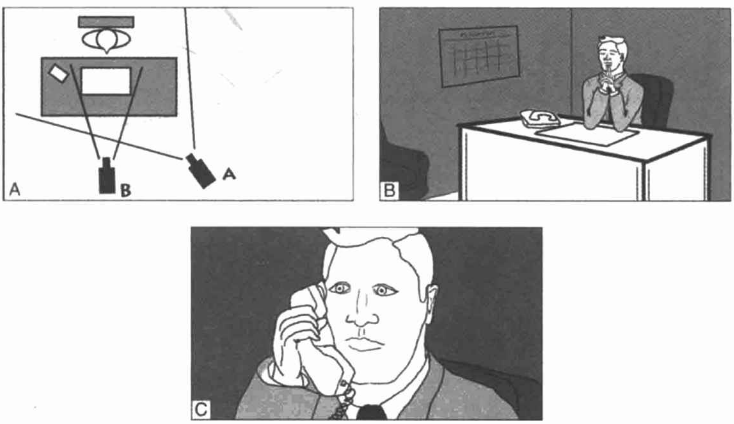

图 6.8　摄制组改变摄影机角度和焦距可以使两个相关镜头的剪辑更加容易。

连贯前提下，不会出现跳切现象。

这两个镜头之所以能实现流畅剪接基于以下原因：（1）特写镜头的摄影机角度与远景镜头拍摄角度差很多，因此不会出现跳切。（2）被拍摄人物的脸部相对正视摄影机，因此观众可以听到所有语音和看见面部

微信公众号　更多精彩电子书　http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

反应。（3）远景镜头（站位A）中的胳膊动作与特写镜头（站位B）中的手和前臂动作相匹配，这就要比前两个案例更容易。

因此这种镜头的组合能够让故事更有画面感，在技术上也是正确的。

6.10 单个人物镜头禁忌

对于单个人物而言，尽量避免切换到拍摄角度相同的镜头。

原 因

与6.9节中例二同理，把两个拍摄角度相同或极其相近的镜头剪在一起时很可能导致跳接（参见第三章“好剪辑六要素”）。这与电影拍摄30° 准则直接相关，一个场景中，每个镜头中的同一拍摄主体或客体都应在动作轴的同一侧，且每个镜头必须沿着180° 拍摄弧保持30° 的机位差。

例如，在图6.9的例1中，如果你想从机位A的远景镜头切换到机位B的中特写镜头就会产生问题，但从中特写镜头切换到远景镜头就容易得多。

解决方法

如果摄影组拍摄了中特写镜头，你最好从不同的摄影机角度切入一个中特写镜头。

在图6.9的例2中，摄影机机位B转移到右侧，在这个角度可以拍摄到演员大于四分之三的正面镜头。如果你有这种角度的镜头，那么剪辑效果会更有趣，跳切风险也会降低。

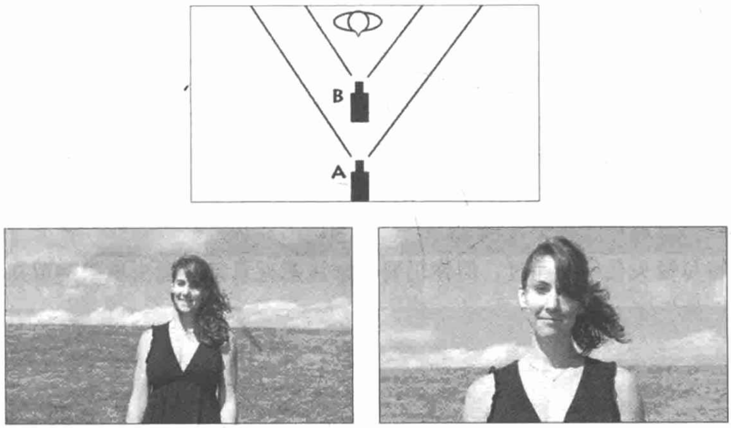
如果没有备选角度拍摄的镜头，你也可以使用切出区分同一镜头轴上、同一人物的远景镜头和中特写。通过切出（场景中相关事物）可以让观众有视觉间歇而不会感觉跳切。如果从中特写切换到远景，这种方法是可行的。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

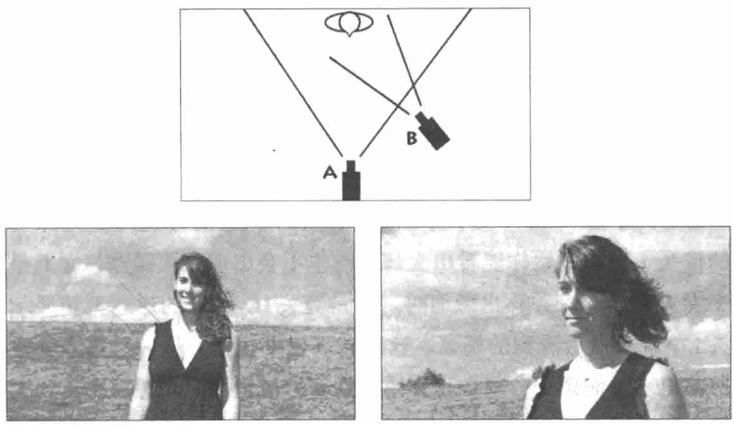
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

特殊情况

这一准则的特例出现在剪辑两个迥异镜头时，比如这两个镜头虽在同一镜头轴上，但距离很远。当然，想要创新视觉效果，你可以剪接同一镜头轴上的一系列切入镜头，以达到快速切入推近的效果。

例 1

例 2

图 6.9 例 1 展示切入或轴线插入。例 2 展示了一个更好的、便于剪切的镜头。不同的摄影角度和焦距可以帮助你解决问题。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

6.11 剪辑"起身"镜头注意事项

剪接"起身"镜头时，你要尽量使被摄对象的眼睛长时间保留在画面内。

原 因

"起身"是指被摄对象在画面内跨越剪辑点从低位移到高位。例如，被摄体坐在公园长椅上（第一个镜头），然后站起来（第二个镜头）。连续动作的剪辑点可以放在演员整个动作过程中的任意一点。

我强烈建议你在第一个镜头中使演员的眼睛长时间地保留在银幕上。被摄对象的眼睛是观众注意力的自然聚焦点，因此应尽可能地使眼睛长时间地出现在画面中。即使因为镜头画面内部头部放大，演员在起身时的特写镜头会一闪而过，但你仍要多加注意近景特写镜头里眼睛留在银幕上的长度。

解决方法

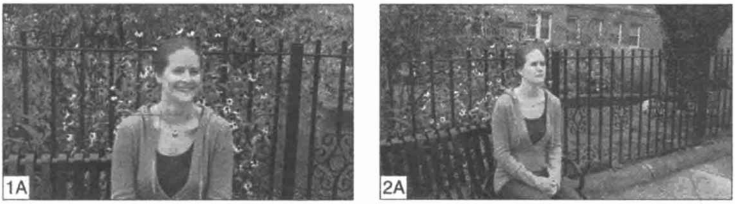
一个女人坐在公园长椅上。镜头1的剪辑点在她的眼睛接近银幕顶端（画面1B）处切换到镜头2的画面2B（见图6.10）。这样看起来距离很短，但实际上被摄对象在起身前身体前倾，这样的动作就很自然。

如果你在被摄对象头部出画时才剪接（画面1C），那么这时再剪辑就有些迟。如果在移动发生前剪切（画面1A），整个移动过程都在中远景镜头（画面2A），那么剪切就显得过早了。

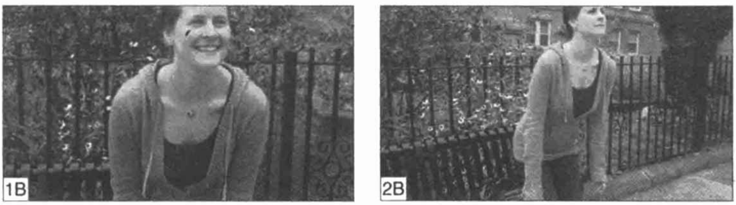
这些例子显示，过早剪切并不像剪得太迟那样招人烦。从第二个（更远的镜头）镜头开始你能看出大部分动作不会出现太大误差，尤其是当这个女人继续起身并移出画面时。但是镜头1C和2C的过迟剪切展示出镜头1中观众最后看到的场景。这种转场速度很快，但一旦等人物整个头部都出了画面顶端，观众就开始搜索新的信息。观众想再次看到人物的脸，但只能看到女人的身体继续移动的动作。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

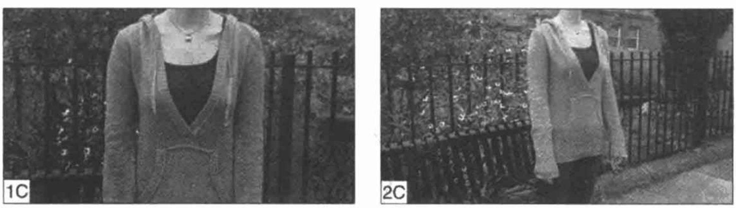
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

这两个镜头剪接在一起，没有发生移动，所以这不是起身。

这种剪切效果更好。注意第一个镜头眼睛仍在画面内。

演员的头部已经出了画面，属于剪切太迟。

图 6.10 起身镜头的剪切示例。

特殊情况

一种特例是第一个镜头比中特写更近。在这种情况下，你很难在起身的场景中流畅地从特写镜头或大特写镜头中切出，画面内脸部的大小以及缺乏向上起身的空间造成不可避免的过早剪切。

6.12 动作剪辑镜头选择

剪切动作特写镜头时，应选择动作较慢的镜头。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

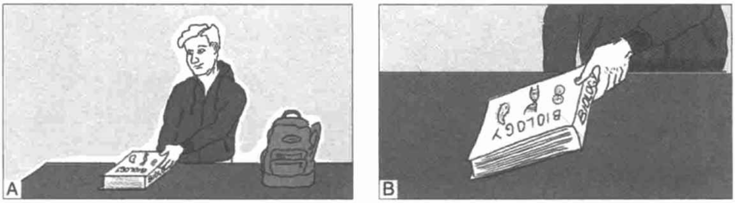

图 6.11 注意特写镜头中动作的速度。特写镜头中快速移动跟连续动作剪辑的远景镜头不匹配。镜头 1（A）是一个人拿起书的远景。镜头 1（B）是一个人把书拿在手里的特写。

原 因

如果特写的动作速度与远景的动作相同，那么特写时的动作速度会看起来更快，这是因为特写画面中被摄对象的尺寸相对更大，这导致了被摄对象在特写画面中可移动的空间小。任何快速甚或"正常"的移动都显得很快。所以你希望望拍摄团队可以明白这一道理，在物体移动速度较慢时拍摄一些特写镜头。

例如，在远景镜头中，被摄对象正拿起一本书（见图 6.11A）。特写（见图 6.11B）显示他的手正在拿起这本书。远景镜头中动作以正常速度进行，书一直没有离开画面。但在特写镜头中，书很快离开画面。因此，速度相同的动作在特写镜头中会显得更快。

解决方法

希望导演可以提供速度较慢时的动作特写，这样剪辑的效果会更自然。

特殊情况

这一准则不适用于机器移动的镜头。

6.13 推拉镜头优势

推拉镜头优于变焦镜头。

微信公众号 declare 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

原　因

这一争论要论追溯到变焦镜头（单镜头，多焦距）首次引入电影市场的时候。许多人认为变焦镜头放大远处被摄对象，效果不够自然，这是因为变焦镜头透视上没有发生任何变化，因此当被摄体处于前景时，地平线（或远距离）和中等距离物体以相同的速度向你移动。我们的眼睛不会变焦，因此变焦镜头移动显得不自然，这会破坏视觉的流畅性。

剪辑一部电影时，如果你可以在变焦镜头和移动轨道镜头（dolly tracking shot，有时称为推入［truck in］镜头）中选择的话，尽量避免使用变焦镜头。另一方面，移动摄影轨道车是一种自然移动，会产生透视的变化，更接近于我们正常的视觉。当然，如果导演希望运用变焦这种技术拍摄某个镜头或一个场景中的多个镜头，那么通常无需移动轨道镜头就可以达到相同的目标。剪辑师通常只是棋子，需要根据制片人的想法剪辑。

如图6.12中的两组图顺序显示变焦和移动拍摄的不同。

导演的一种习惯做法是在复杂镜头中配合变焦和摄影机支架移动。如果一个变焦镜头拍摄的同时另一个摄影机进行移动拍摄，这样有助于隐藏变焦，则这种包含变焦的镜头可以使用。

示　例

- 纵摇镜头变焦。
- 横摇镜头变焦。
- 摄影机轨道车变焦。
- 基座或吊杆（boom）摄影机升高变焦，等等。

特殊情况

使用变焦的唯一特例是当主体“蠕动”时，也就是动作慢到你都没有察觉是在变焦的情况下。拍摄慢动作远景或对话镜头过程中的慢变焦需要用更长的时间改变构图。画面的变化微妙而缓慢，观众根本不会注

微信公众号　【更多精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

图 6.12 变焦会改变影片中的透视，尤其是背景。(A—C) 变焦，（D—F）推拉。

意到，因为他们的注意力都放在演员身上。对剪辑师而言，这类镜头因画面完整，相对容易切入到影片或切换到其他反应镜头（如需要）。而且因为变焦很慢，观众基本不可能注意到镜头的移动。

电视新闻或其他真人秀节目中的变焦也是一种特例，这类题材的节目更倾向使用变焦，目的是获取内容细节。

此外，在白墙或天空等单一背景中的镜头变焦也是可以接受的。

6.14 拉远镜头注意事项

谨慎处理无目的的拉远镜头。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

原　因

摄影轨道车的拉远（track out）通常标志着一个段落或场景的结束，接下来将会出现叠化、切入另一个场景甚或是淡入黑屏。如果并非因人物或物体向摄影机方向移动而引发镜头拉远（向后），那么摄影机就会像有了自由意识。观众无法适应摄影机突然移动，好像摄影机有自己的想法或动机，这可能引起视觉干扰。

解决方法

镜头拉远应该带有目的性。如果前一个镜头没有明显动机或根本没有动机，拉远时要异常谨慎处理。

特殊情况

特例是拉远镜头出现在时间、地点或节奏上早于叙事的跳切，或是作为影片的倒数第二个镜头用作片尾演员表的叠加背景。

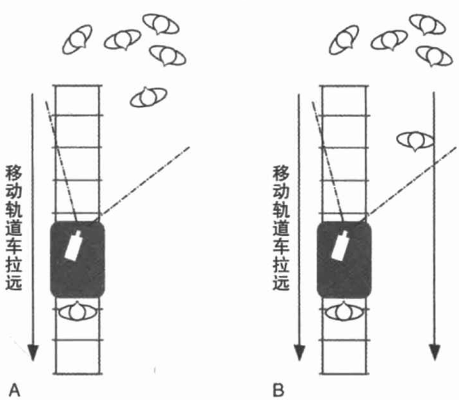

图 6.13　通过人物或物体移动，使用有目的性的拉远镜头。

微信公众号　杰哥精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

6.15 横摇、推拉镜头选择

当你剪辑横摇镜头或推拉镜头时，应使用画面流畅、计时精确且引发被摄对象移动的版本。

原　因

拍摄中，经常很难得到跟踪演员移动的摄影轨道车移动和横摇镜头，原因就是创作中的变数、不同的摄制组成员还有演员变化，拍摄并不像预期的那样流畅。当你回顾此类复杂镜头或运动镜头，仔细观察那些优秀的镜头时，你会发现通常这些镜头摄影机移动平滑，主体有充足的移动空间，对焦精准，节奏适中。而那些移动不顺畅、构图差或画面模糊的镜头不会给人留下什么印象，而且会使视觉效果大打折扣。

解决方法

剪辑师又一次对改变拍摄镜头的质量无能为力，但你必须最大化利用好手中的素材，找出最好的、最符合要求的镜头。如果一个镜头拍摄多次，应选择摄影机“引领主体”的镜头（见图6.14）。在这种镜头中，被摄对象前方空间多于后方，整个过程对焦精准，画面流畅，节奏适中（既不太快也不太慢；如果取景发生一边倒，那么宁快勿慢；因为你也不希望观众感到厌烦）。

特殊情况

这一准则的特例出现在快速动作镜头或如真实电影（Cinéma Vérité）

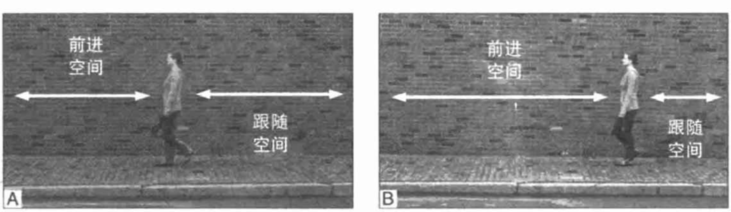

图6.14 选择演员移动有充足前方空间的横移镜头。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

般手持摄影机风格中，在这种镜头中，摄影机的“抖动”会产生一种紧迫感、危险感或真实感。

6.16　静止画面准则

应从静止画面开始或结束横摇、纵摇，或推拉镜头。

原　因

在观众看来切入运动镜头可能造成视觉跳接，而从运动镜头切出到静止镜头也会显得很突兀。但如果故事情节需要这样“急刹车”处理，那么以上做法也是可以接受的。

解决方法

拍摄团队应提供横摇、纵摇和推拉镜头，这些镜头应从静止画面开始，动作持续一段时间后再以静止画面结束。不过情况并不总是一成不变，作为剪辑师，这是你所希望看到的场景。

如果镜头1是一个简单的静止镜头，当你希望切换到复杂运动镜头（镜头2）时，应让静止画面出现在镜头2的开头。这样你就可以从静止画面切换到静止画面，而观众会“毫无察觉”，因为观众习惯了静止镜头间的切换。

在复杂镜头2的末尾，横摇、纵摇或推拉镜头后，需要以静止画面结束该镜头，然后切换到下一个静止镜头（镜头3）。这种剪辑方式又一次使观众“毫无察觉”，因为这是从静止到静止的无痕迹剪辑。

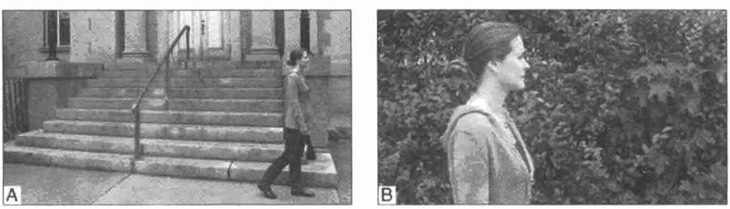

图 6.15　推拉镜头 2 的起始静止画面有助于形成与镜头 1 的结束静止画面的无痕迹剪切。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

特殊情况

如果你决定按照动作顺序把几个复杂运动镜头剪在一起，那么你不能从静止切换到静止，而应从运动切换到运动，以便保持动作的节奏。但是，需要注意的一点是摄影机移动速度和剪接在一起的镜头内被摄对象的移动速度。如果速度不匹配，甚至相似，都会造成视觉中断，影响影像流畅性，分散观众注意力。

6.17 从动态切换到静止镜头的注意事项

如果横摇、平移或推拉镜头内物体或主体正在移动而接下来又变为静止的话，那么绝不能切换到同一物体或主体的静止镜头。

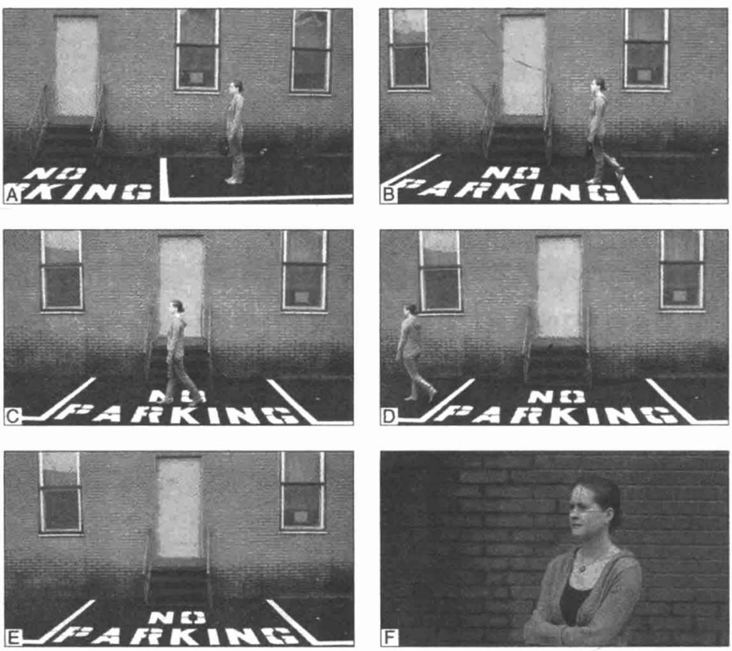

图 6.16 摄影轨道车和人物的移动要在剪切到同一静止人物的静态镜头前结束。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

原 因

切出或切入一个摄影机移动或摄影座架移动的镜头看似都有一种视觉跳跃感。镜头1中的物体或主体是运动的，而在镜头2中是静止的，这样会产生时间上的跳跃或动作上的不连贯。

解决方法

例如，当摄影轨道车前后移动时，被摄对象在平移，在这种情况下，你可以切到被摄对象的一个静止镜头，但条件是只有当被摄对象在剪切前的某一个恰当时间离开了画面，你才能这么做。剪切到简单的静止中景镜头前，拍摄复杂镜头1的摄影轨道车应保持静止。

深入探究

围绕如何处理运动镜头的切入切出，争论纷纷。普遍接受的方法就是至少在你学习阶段，不要触及这个问题。

原因有二：第一，因为之前那个“切出前应结束镜头内的动作”的建议；第二，完美的横摇或推拉会构成复杂镜头。就像运动镜头，应有开始（起始静止画面），中间（通过另一种运动的横摇、纵摇或变焦）和结尾（最后的静止画面）。

最理想的剪辑点是在画面与摄影机都静止，但被摄对象有可能还在移动之处。

因此，除非摄影机停止，且/或被摄体停止，且/或被摄对象出了画面，否则如果被摄对象处在静止状态，最好不要切换到同一主体的静止镜头。

特殊情况

有很多情况该准则也并不适用。根据素材、影片类型、镜头节奏和场景剪辑，你可以对动态和静止镜头进行切入切出试验。你最终会使自己相信这样做看起来或是感觉不太好。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

6.18 动作轴线原则

在同一个方向移动的物体，比如人，都有一条动作轴线。你在剪辑时不得越过这条动作轴线，否则运动方向会发生逆转。

原 因

参见第五章介绍的基本准则：观察动作线。

见图6.17，画面A显示从摄影机机位A拍摄的传送带传输盒子是从画面左侧到右侧，如画面B所示。

如果跨过动作线，从机位B拍摄的传送带传输盒子的方向是从画面右侧到左侧，如画面C所示。

解决方法

你需要选择在动作线同一侧拍摄的镜头。如果必须跨过动作线，可在镜头间采用一个切出镜头。部分的机器特写不显示传送带运动，这是合理的。在纪录片或真人秀节目中，你可以使用划变，从传送带一侧转

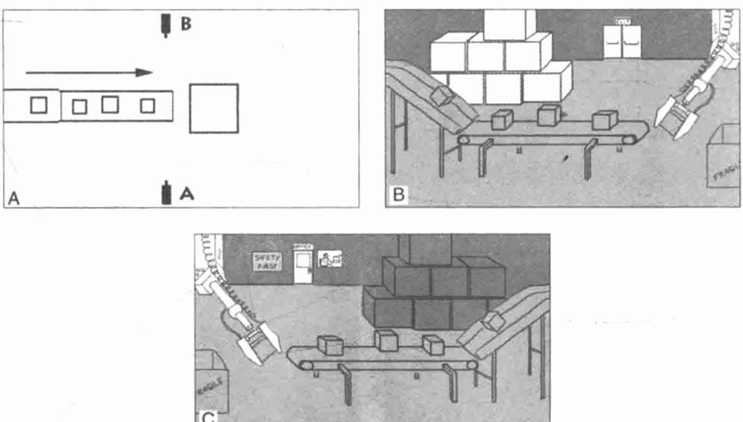

图 6.17 机器确立了运动和银幕方向。从起始 180° 线对面拍摄将逆转移动方向。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

到另一侧。

显然，如果摄影机从传送带一侧移到另一侧，不会出现跳切，但传送带的方向仍是相反的。

6.19　双人镜头禁忌

剪接运动镜头时，避免在同一组人的两个双人镜头间切换。

原　因

连续动作剪辑要求非常良好的连贯性。一旦镜头中有两个演员在运动，剪辑师就很难实现两个人物运动的匹配。

解决方法

从双人镜头中切出时，你应切换到其中一个人的特写镜头，或某个反应镜头，或远景镜头（如有，见图6.18）。如果切换到不同角度的另一个双人镜头，就很难实现所有人物的运动匹配。

特殊情况

整个环境包含两个动作人物在内的远景镜头更能够隐藏不协调的身体运动。使用多个摄影机拍摄也可以缓解这一问题，因为可以通过多台摄影机剪辑实现运动匹配。

6.20　电话会话镜头拍摄

剪辑电话会话场景时，应多角度拍摄人物头部。

原　因

按传统习惯要求，电影语法指出，在构建两地电话交谈人物画面时，

微信公众号　本书由"ePUBw.COM"整理，更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

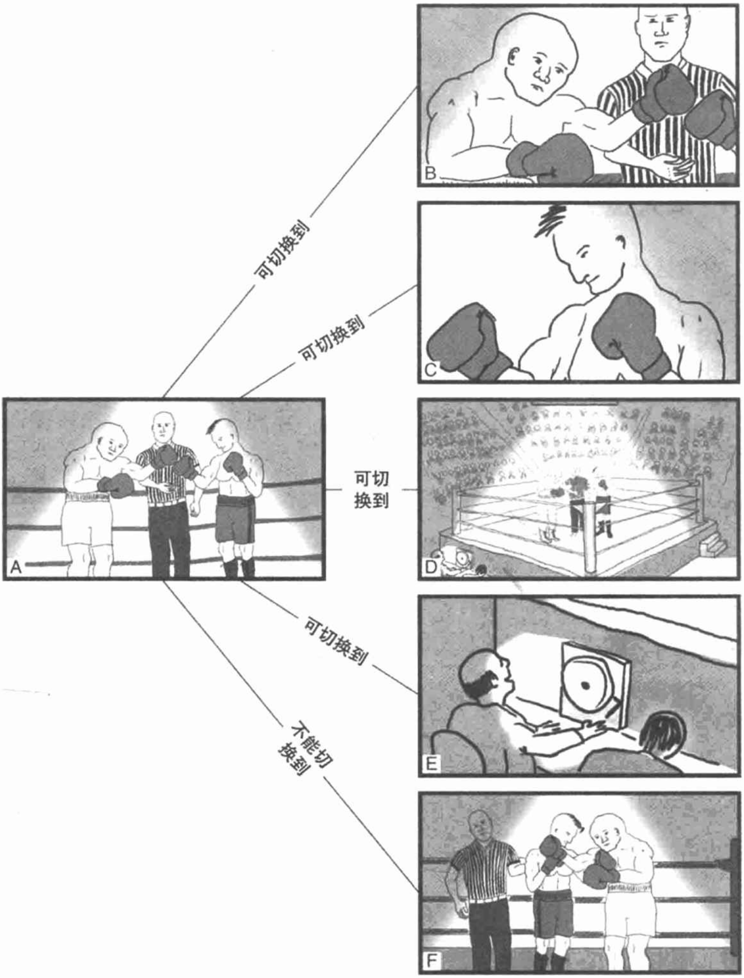

图 6.18 从第一个中远景镜头可切换到任何其他镜头，但不能切换到另一个中远景镜头。

对话人物应越过画面空白空间（empty frame）互相对望。这样，从单人镜头切换到下一个单人镜头再切回，可以让观众认为他们正在越过屏幕彼此交谈。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

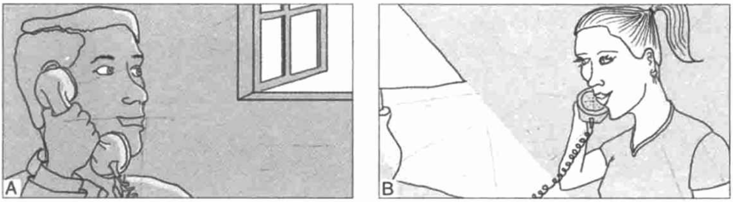

图 6.19　拍摄两个人异地电话交谈时应使他们看似正在同一影片空间私下交谈。同时镜头构图应合理，并保留视线空间。

解决方法

希望镜头构图遵循这一准则。否则，你无法改变主体在画面中的位置，只能利用你手中现有素材。

特殊情况

改变这一实践准则的原因有很多。例如，如果拍摄了一个人的背部面对摄影机，那么在镜头允许的前提下，你可以改变另一个人的方向。

6.21　连续动作剪辑注意事项

连续动作剪辑中，如果人物从画面左侧走出，同一人物进入下个镜头时应在右侧。

原　因

根据已有的电影语法规定，这是适用于所有活动实物，包括物体或人物运动剪辑的最基本准则。同时银幕方向在转场前后必须保持连贯，这样有助于在电影空间内确立左右方向，使观众在虚拟场景内产生方向感。

解决方法

作为剪辑师你应该拿到银幕方向正确的镜头。如果提供的镜头中银

微信公众号　枣子读书　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

图 6.20　连续动作剪辑中应保持银幕方向不变。

幕方向发生变化，那么最好在两个镜头间插入一个比较有趣的切出镜头。

特殊情况

- 银幕上看到的方向实际发生了变化。
- 在切出镜头之前有一个明示的银幕方向变化。
- 方向改变是由切出造成的（比如，人物在鬼屋里，向一个方向跑，看到鬼后向相反方向跑）。

6.22　“兴趣点”位置

注意镜头中“兴趣点”在银幕上的位置。

原　因

即使人物在镜头中处于银幕的正确位置，但观众还有其他的视觉参照，有时我们称之为兴趣物或兴趣点。

例如，在双人镜头中，一男一女（镜头1）共同欣赏一幅油画，油画位于画面中心位置。切换到男演员（镜头2）时，油画在画面左侧。切换到女演员（镜头3）时，兴趣物（油画）跳到了画面右侧。尽管这样的剪辑在技术上是正确的，但兴趣点的跳切也会造成视觉干扰。

解决方法

如果有明显的兴趣物，可以让它保持在画面同一位置，要么就干脆

微信公众号　更多精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

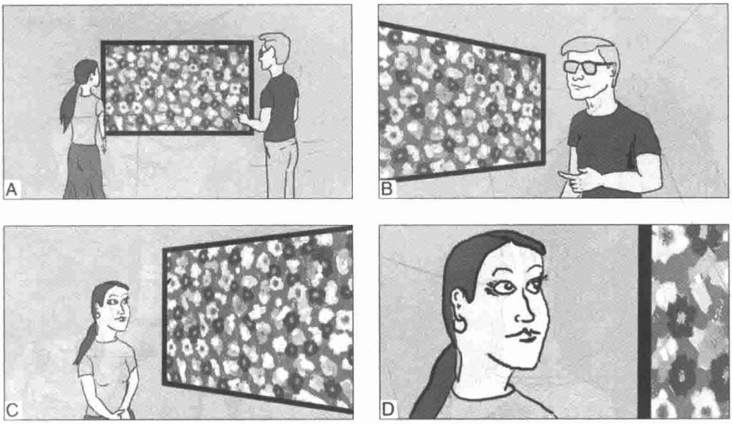

图 6.21 演员在“往复”对话中可以从画面一侧跳到另一侧，同理，兴趣物也可以如此。应尽量采用特写镜头隐藏兴趣物的跳切。

选择一个只有被摄对象没有兴趣物的特写镜头。

特殊情况

特殊情况是指兴趣物很小，在背景中很远的地方或虚焦，你就可以忽略不计。另一种情况是兴趣物的一部分或整个兴趣物被动作覆盖。

6.23 特写镜头后的远景镜头

一系列特写镜头后，应尽快呈现一个远景镜头。

原　因

观众很容易忘记场景的精确位置，尤其是在拍摄快速运动镜头时。在一系列中景镜头、中特写、特写以及背景“虚焦”的镜头后，你需要重新确定场景位置，这一点很重要。如果你选择用特写介绍一系列人物，那么最后应使用一个远景将所有人物囊括其中。

微信公众号 杰哥讲书 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

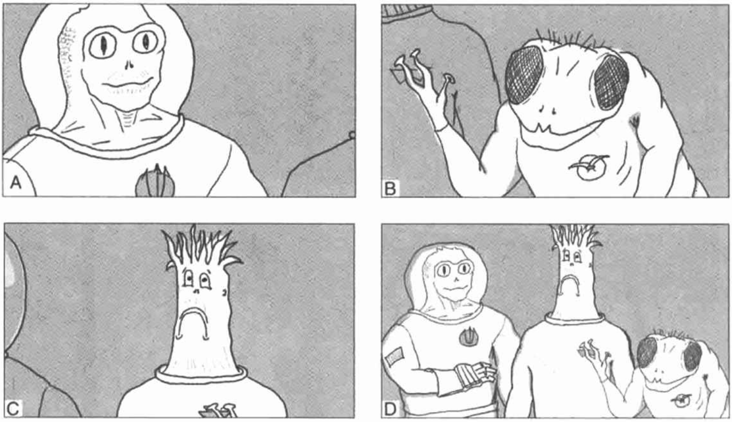

图 6.22 一系列特写镜头后，提供一个远景有助于观众重新确定场景。

解决方法

要谨慎选择用特写镜头剪辑一个片段，除非你被要求如此。

即使远景镜头的时间很短，也可以显示被摄主体之间以及主体与周围环境间的关系，这样可以更好地表现整个场景。

特殊情况

这一准则的例外是观众熟知位置或场景。

6.24 新人物特写镜头

对新出场的人物或被摄对象应用特写镜头。

原 因

观众不了解新出场的人物或主体，是第一次看到他们，观众需要吸收新面孔和新特征。出场的主体可能是人、狗、机器人或其他。

远景镜头只能显示人物或主体与其他主体、环境间的关系。新人物

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

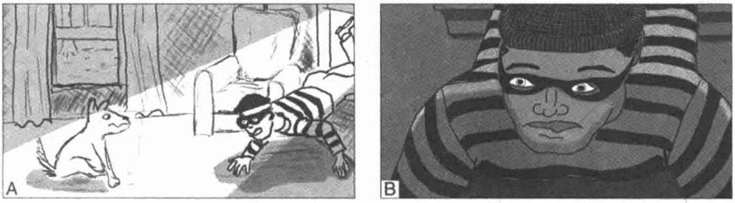

图 6.23　当一个新人物出场时，你要用特写镜头告诉观众，满足观众好奇心。

的出场需要特写来展示。

解决方法

在事物出现的第一时间采用特写镜头。这也适用于虽不是第一次出现但隔了一段时间再次出现的事物，这有助于提醒观众相关事件和人物。

特殊情况

最明显的特例是当人物是临时演员、配角或出于叙事目的需要保密时。

6.25　定场镜头准则

在剪辑新场景新背景时，应第一时间采用定场镜头。

原　因

- 观众不仅想知道新场景内发生的事情还想知道事情发生的地点。
- 地理环境应该让观众看到被摄对象与周围环境的关系。
- 简言之，某种形式的远景，如远景、大远景或超大远景，都是有助于定场的。采用远景有多个目的，如介绍场景地理环境、表明时间或季节、建立人物与周围环境的关系，以及/或形成被摄对象在运动的整体印象。

特殊情况

当然，如果没有外景定场镜头，那你无需在新场景前加入此类镜头。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

图 6.24　用一个远景镜头交待新场景，有助于吸引观众，并给他们提供必要的信息。

出于创新原因，你也可以不采用定场镜头，而是在场景中某个元素的特写镜头后直接切入场景，然后回拉并且拍摄一个显示场景的远景镜头。相比外景的影像，这种剪辑方法更强调声音环境，从而让观众对新的环境变化有所了解。

6.26　人物远景镜头禁忌

运动剪辑时，避免从一个人物的远景切换到同一个人物的特写。

原　因

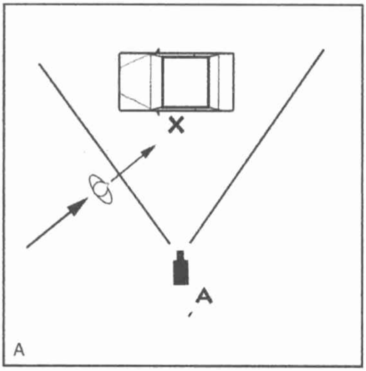
这样是为避免跳切，除非是为达到震撼效果或该人物在远景中就可辨识。

示　例

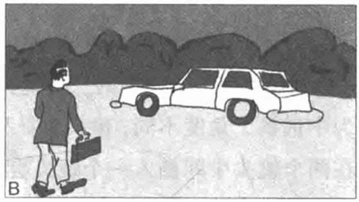
图 6.25 例 1，置顶图片大远景显示一个男人正向车走去，他停在车门边用钥匙开锁，两个镜头的拍摄效果见图 6.25B—C。

如果你将这两个镜头剪接在一起，会在视觉上造成很大跳切，产生不良视觉反应，比如“这个男人是谁”或“另一个男人和车怎么不见了”。除非观众对这个人物和车辆十分熟悉，否则这种剪辑会破坏视觉流畅性，是不可接受的。

微信公众号　更多精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

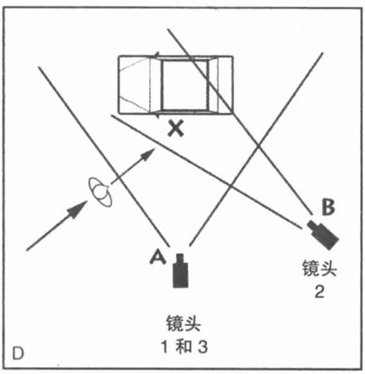
例 1

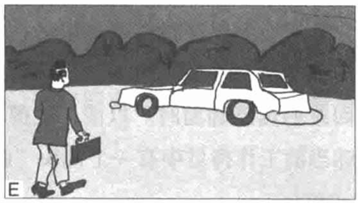
机位 A 拍摄的远景

机位 A 拍摄的特写

例 2

镜头 1——机位 A 拍摄的远景

镜头 2——机位 B 拍摄的中远景

镜头 3——机位 A 拍摄的特写

图 6.25 如果有其他镜头，你必须切入人物更靠近车辆的中远景镜头，这样观众可以跟进连续动作剪辑。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

你最好使用例2中的三个镜头：镜头1是远景镜头，确定场景；镜头2为中远景，角度不同；镜头3中人物已经确认，返回第一个角度和特写。在两个镜头中间插入一个镜头会使场景更加流畅。现在观众就明白这个人要去哪里，正在做什么。

6.27 黑屏位置

注意切换到远景后再切到黑屏。

原 因

切换到黑屏在叙事电影的拍摄中需要一种非常严肃的态度。从可视画面突然切换到全黑屏，这种剪辑效果分量很重，尤其是从完全黑屏切回新的远景画面时。以前，在剪辑感光胶片时，画面切换到黑屏通常意味当前工作拷贝中有一个镜头“缺失”了。

解决方法

一个片段或场景末尾和另一个的开端可能存在的组合有：

切换到下一个画面
叠化到下一个画面
淡出到黑屏，淡入到画面
切换到黑屏，淡入到画面
淡出到黑屏，切换到画面

特殊情况

切换到黑屏和切换到画面都是用于分隔两个完整的节目、影片或项目，以达到戏剧效果。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

6.28 声轨优先准则

节目开始时，声音轨道先于视觉轨道。

原 因

一些剪辑师坚持认为没有声音的画面是死的，而没有画面的声音就不是。即使先前观众一无所知，但他们一旦听到声音（可能是音乐和环境声音）就开始想象正在发生的情景，观众的想象力被触发了。当画面出现在银幕上时，多感官经历揭开了序幕。显然这一准则取决于声音和开场画面是什么。

特殊情况

在电视广告等短片（30—60秒）中，因时间有限，画面会尽可能早地出现在银幕上。

6.29 结尾音乐使用

节目结束时，使用结尾音乐。

原 因

无论何种类型的音乐，通常都会分为不同的节、组或段，都会有一个清晰的架构，都会有结局或高潮，高潮应用于匹配结束画面。如果结束画面配的是开篇音乐肯定会令人迷惑，这显然不合适。

解决方法

音乐应逆向计时（back timed），直到找到与镜头视觉相对应的正确起点。如果计时精确，音乐最后小节应与片断的最后镜头相匹配。特别是在节目结尾处，音乐最后一小节应与最后字幕相匹配，然后再淡入黑屏。

微信公众号 查看更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

特殊情况

这一准则最主要的特例是音乐逐渐淡入其他声音、对话或被比先前更洪亮的音乐所取代。

6.30 延时审视原则

将剪辑好的影片先搁置一段时间后再重新审视。

原　因

如果你是一部剧情片或长纪录片的剪辑师,你已经与它"融为一体"了。你要天天与它共处，有时甚至几个月。你经常要一遍又一遍地听同一个片段，甚至可以预测人物语言和画面，直到它们不再出现在你的脑海中而是成为剪辑"背景"为止。在这种情况下，你很容易被蒙蔽，无法判断不合理的剪辑，无法发现将整个片段放到另一个场景中效果会更好。

解决方法

如果时间允许，暂时休息一下有可能是明智的选择。从烂熟于胸的影片中抽身一两天，可以让你忘掉精确的节奏、剪辑点、对话等，而不是全部，但可以让你的预测性降低。这种暂时的缓解可以让你以"新颖的眼睛和耳朵"去观看和倾听故事。当你以焕然一新的感官重新审视同一素材时，你会发现哪些剪辑是不合理的，还能发现哪个场景放在什么位置效果会更好。

特殊情况

显然，如果你剪辑的工作时间很紧，只有很短的转圜余地，那么你不可能有一两天充裕的时间来恢复感官。那你只好寄希望于一晚上的短暂休息足以提高应对接下来工作的判断力。

微信公众号　支享精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

6.31 特写镜头选择

采用人物特写镜头应达到最佳效果。

原 因

演员面部特写是非常隐秘的镜头，承载着大量视觉信息，凭借面部表情和当时故事情境可以影响观众的情绪。如果在场景中过早使用这种强有力的镜头，会淡化后续制造情感点的特写镜头的效果，或损害故事线中某个反转（counter-current）情节。

解决方法

保留人物的特写镜头，当观众能从演员放大或虚幻的面部获得最多信息时再使用。随着影片或场景越来越紧张，此时你再切换到特写镜头，可以推动情节向高潮发展，观众可以看到更有趣的画面。通过特写镜头，他们可以更容易判断人物情感或心理状态。如果过早进入特写镜头，这种效果会缩水。

特殊情况

纪录片和新闻“头部特写”（talking head）式访谈多会采用中景镜头和特写镜头。在连续的片段中你就要立刻用到这些镜头。虚构的叙事电视剧会有更多单个人物特写镜头，这是因为电视屏幕小。对电视剧而言，更多地会在每个场景中更快切换到特写镜头。

6.32 “视线”停留注意事项

只要人物的“视线”停在兴趣物上，就应立即切出。

原 因

镜头中的人物看向银幕外的兴趣物，这一镜头为向观众揭秘（reveal）

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

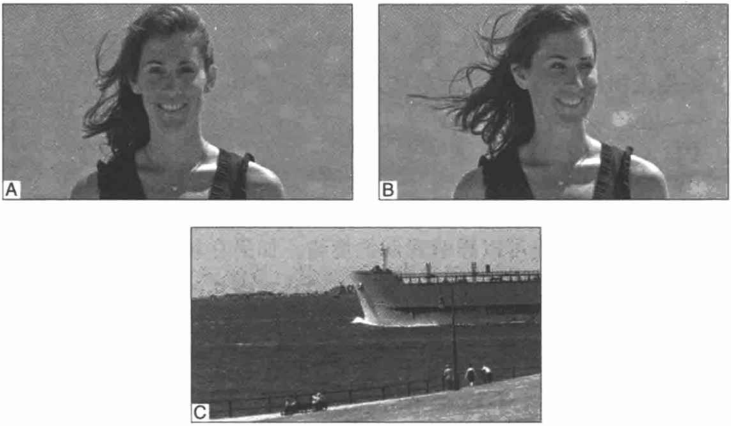

图 6.26 演员的眼睛锁定在画外物体会让观众产生了解这一物体的好奇心。切换到这一兴趣物通常称为揭秘。

做好了铺垫，一般接下来剪辑师就会切换到兴趣物镜头，这样剪辑的动机源于人物的视线和看到画面外兴趣物的最初面部反应。当头部和眼睛的运动停下来，观众就渴望知道演员在看什么，因此要切换到兴趣物的镜头。

解决方法

剪辑师希望在拍摄过程中演员能按照指示视线看向画面外并对看到的物体做出反应。还希望演员最后的动作是头部保持不动，视线望向银幕外。演员最后坚定的表情（眼睛沿一条线聚焦）和发现画外物体的面部表情是最强的剪辑点。

特殊情况

如果视线镜头不是以演员静止、明显的凝视结束，那么你不能在眼睛聚焦的镜头处切出，而是在演员面部表现出发现画外物体的镜头处切出。一些快速的动作片段或场景，如果涉及多个画外物体，则不需要演

微信公众号 燕哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

6.33 剪掉口头禅

在纪录片剪辑中应去掉受访者言语中的口头禅“嗯”、“啊”。

原 因

剪辑真人纪录片时，剪辑师的目标是让这些真人在银幕上尽可能达到最好的视觉和听觉效果。足球运动员的母亲、外交官或科学家在说话时都会有各自的口头禅，他们可能用“嗯”、“啊”弥补思维间隙。除非过度使用，否则在现场听他们说话，这些口头禅不明显。但在观看这些短片时，这些口头禅就会变得明显，降低其对观众的吸引力。

解决方法

尽可能切掉这些口头禅。如果有声音而嘴却没有动，尝试在这些画面内切入室内音。如果这种切入过于明显，可以切到另一个图像或B卷，或切到采访者的面部特写镜头（如果有）。

特殊情况

有些人的说话方式和“口头禅”必然与其性格息息相关。最好能保留这些言语中的停顿，使观众可以感受人物原汁原味的性格。

6.34 音乐小声原则

在声轨层面，确保音乐不要压过话语。

原 因

音乐是一种强有力的、具有创造性的工具。它可以推进场景，也可以放缓，还可以使观众感到悲伤、幸福或紧张。一旦影片到了该放音乐的时候了，剪辑师应调节声音音量，避免音乐盖过影片中的话语或其他

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

声轨，这一点很重要。

解决方法

妥善处理所有音频要素尤其是音乐的音量混合。如果音乐属于剧情声（diegetic，由影片内的收音机、乐队、CD机发出的声音，又译“叙境声”），那么在这些场景下应让它连续不断地播放直至音乐或场景结束。如果人物的对话比音乐重要，应保证音乐声音量低于人物说话音量。观众可以接受音乐音量的调低，因为他们对人物的说话内容更感兴趣。

特殊情况

如果现场声音是在直播事件中（音乐会、慈善会等）录制的，调低录制的背景音乐音量很困难，也不可能实现。此外，如果虚构的叙事故事需要借助大声的音乐淹没说话声，为达到这一目的，可以在混合音中保持强劲的音乐。

6.35 录制声音准则

录制好画面外或过肩镜头演员干净清晰的对话声，将其置于对话音轨之下。

原　因

影片拍摄中，录音师可能没有传声器吊杆操作员（boom operator）去录画面外或过肩的“肩部”演员，这样造成他们的对话声音很低，而镜头中画面内的演员声音很强。

解决方法

假设画面内出现的演员为人物A，画面外的为人物B。想要观众听到的是画面外或过肩的演员，即人物B的声音，你只需要用他的单人中景

微信公众号 本书来自 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

或特写镜头的音轨就可以了。意思就是你要找到一个记录了人物B的图像和声音的镜头，但只采用该镜头的声道，将其置于包含有人物B站在镜头外的人物A单人镜头或过肩镜头画面底下。这样无论剪辑何种镜头，你都可以形成场景内两个人物清晰、无杂音的音频。

特殊情况

这一准则没有特例情况。剪辑声音要素时，应始终追求最清晰、最干净、最强烈的音频信号。如果为达到情节特效需要修改声音（使音响更差），应以清晰声音为基础，然后控制性地降级声音效果。

6.36 字幕时间注意事项

注意片内字幕（inter-title）和下沿字幕（lower third）图像的持续时间应合理。

原 因

一个人物镜头可以在银幕上长时间停留，字幕或其他图像要素也可如此。观众通过构图、照明、人物面部表情、色彩等来捕捉视觉信息，但片内字幕和下沿字幕中的信息是通过阅读获取的。如果字幕在银幕上停留时间不够长，观众无法阅读理解。如果字幕在银幕上停留时间过长，观众会厌倦，急于获取下一个镜头或下一个信息。

解决方法

如果片内字幕只有四个单词“Later that same day…（当天晚些时候……）”，它只需要停留3秒就足够。如果片内字幕包含多个短句，就需要10秒、20秒或更长时间，这取决于字的数量和视觉呈现的复杂性。剪辑字幕的一项基本准则是字幕在银幕上停留时间长度应与一行字幕重复读三遍的时间相等。这取决于书面文字的长度。字幕停留时间也可以

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

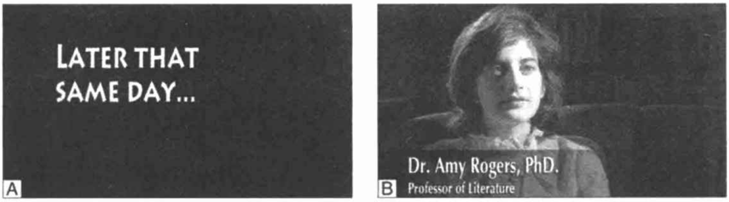

图 6.27 片内字幕和下沿字幕图像应计时合理。太短，观众会漏掉信息；太长，观众变得没耐性急于看下个镜头。

根据字幕重要程度和剪辑后节目的总时长进行相应增加或减少。按照惯例，画面是黑景白字，之前淡入黑屏镜头，之后再淡出黑屏。

新闻或纪录片中，下沿字幕通常用来说明人物的名字、职业或位置，应出现在银幕底部三分之一处，紧随你想要切入的讲话人的特写镜头之后。下沿字幕应在银幕上停留充足时长，以便观众阅读和获取信息，然后再消失。下沿字幕通常采用叠化入、定格、叠化出的方式，这样较直接切入切出效果更好些。节目中第一次出现的人物通常也使用下沿字幕介绍。当人物再次出现时无需再次显示字幕。

一般而言，多数字幕可以在银幕上显示3—10秒。但是，建议找几个了解项目的人，从他们那里寻求反馈，这样你可以征求他们对字幕要素和下沿字幕时长的感觉，因为字幕缩短半秒钟或延长半秒钟都有可能找对感觉。

特殊情况

这一准则没有真实特例。剪辑此类图像要素时，你完全按照自己的意愿掌控字幕停留时长。在了解所有信息后，关键根据“节奏”确定字幕时长。

6.37 声道音量剪辑准则

如必要，可在声道音量大的地方剪切。

微信公众号 精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

原　因

当声音音量大时，很多观众会眨眼睛。

解决方法

剪辑师应以犀利的眼光在场景发展中找到声道声音大的地方。在这一点剪接可以隐藏剪辑，因为此时声音音量大，观众会眨眼。这里面存在些许欺骗性和赌博性，但如果在恰当的时间点采取这一做法，不仅效果好，而且对整个节目有利。

特殊情况

你不能随意在音轨声音大的地方剪辑，这是构建流畅故事情节拙劣的方法。

6.38　自然划变选择原则

充分利用片段中的自然划变作为转场点。

原　因

当物体经过摄影机镜头短暂遮挡画面构图，且尚未离开画面前的时候，都会出现自然划变（natural wipe）。移动可以提供最自然的动机，这有利于镜头被剪接或划变到新镜头的同一场景内或开始一个新的场景。

解决方法

事实上，如果导演考虑周全，他可以提前设计主演的遮挡，更常见的是临时演员遮挡镜头创造自然的划变剪辑点，这有利于剪辑师的剪接。有时，一个简单的事件，比如一辆货车驶过外景长镜头，也可以为剪辑师创造自然划变的动机和实体“遮挡”。无论自然划变是谁完成的，它本身是浑然天成的，因为它是在遮挡发生时由镜头拍摄下来的，与影片融

微信公众号　杰哥精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

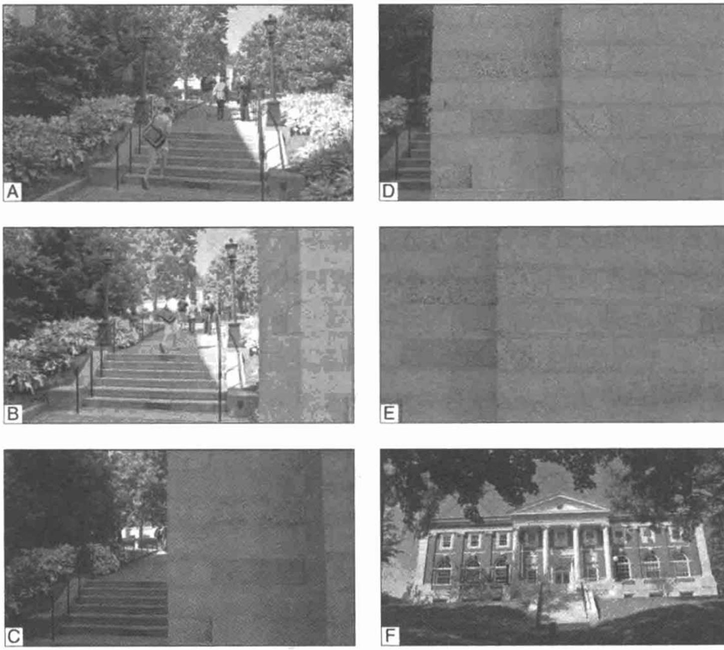

图 6.28 剪辑师可以利用自然划变剪接或划变到一个新的镜头。

为一体。有时，在复杂的推拉镜头中，摄影机可能会在酒店大厅或停车场的柱子间侧移。即使物体固定不动，但摄影机在经过物体移动时也会形成自然划变影像。这些都可以成为剪辑师手中便捷巧妙的转场点。

特殊情况

正因为自然划变是自然发生的，所以你不一定非要使用它进行剪接或划变，尤其是它不在整体场景中时。

6.39 快速横摇镜头准则

利用镜头中的快速横摇作为转场点。

微信公众号 尽享精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

原 因

与自然划变同理，快速横摇（whip pan，或是flash pan）为转场提供便捷有趣的视觉动机。如果导演提前设计好，随着摄影机快速横摇会在镜头结尾处产生动作模糊的影像，可以与下一个镜头的起始动作模糊影像匹配。剪辑师可以将镜头A的尾部模糊影像连接到镜头B的起始模糊影像，剪接成的图像可以使观众飞速转换到新的外景或场景。

解决方法

这些快速横摇镜头（和很少使用的快速纵摇镜头［whip tilt］）通常是由导演预先设计好、有目的拍摄的。除非有很多快速左右摇动的手提摄影机拍摄的镜头，否则剪辑师很少有机会自创快速横摇镜头。

特殊情况

不是所有快速横摇都可以作为转场点。镜头A的尾部画面和镜头B的起始画面在快速横摇的方向要一致，速度要大致相同。

6.40 横摇和纵摇选择

避免在剪辑点剪切改变方向的横摇和纵摇。

原 因

银幕方向和运动方向（flow of motion）都有各自的连贯性。镜头A中物体的移动引起主摄影机横摇或纵摇，而镜头B逆转了物体移动方向，那么在剪接处会产生视觉“撞车”。银幕方向的突然改变会使观众感到被推入或拉出杂乱无章的画面。

解决方法

剪辑师希望拍摄团队拍摄的镜头保持银幕方向和画面连贯一致。如

微信公众号 杰哥讲书 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

果镜头A和镜头B的银幕方向不连贯，你既不能使用镜头B，也不能在两个镜头中间插入其他镜头用以分散观众注意力和重新定位他们的运动方向感。结果，当镜头B出现在银幕上时，观众不会受横摇与纵摇镜头银幕方向改变的影响。

特殊情况

出于创新目的，选取合适的节目主题，尝试融入横摇与纵摇，创造视觉冲击效应。

6.41 寻求他人反馈

如可能，将剪辑后的影片拿给其他人看并寻求他们的反馈。

原　因

有的影片会耗费你数小时、数天甚至数月进行剪辑，在这段时间里这部影片已经让你厌倦。其他人新鲜的视角也许可以帮助你发现自己从未注意到的缺陷。

解决方法

剪辑师可以让其他人观看自己的作品并获得他们的反馈，这只是建议，不是强制性的。因为你认为好的东西并不意味着对别人也是如此。经常把你的作品拿给其他人看，可以发现需要改进的地方、不够完善的片段、还有非常成功之处。听取他人的评判并着力改正是剪辑师应具备的一项重要技能。你可能觉得自己已经做得很完美了，但别人的意见仍然举足轻重，尤其是那些付你报酬的人。

特殊情况

除非你独自生活在北极冰屋里，否则你总是要接受别人对你作品的

微信公众号 老哥讲精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

审阅。没有人可以在真空里工作。

6.42 第二镜头剪辑选择

剪辑连贯动作镜头时，通过第二个镜头的起始画面推进动作进展。

原 因

观众明白连贯动作概念，即事物在空间和时间中的运动。运动速度越快，空间越小，时间就越短。在观众看来，从动作远景切换到连续动作的近景只是眨眼的工夫，只是一瞬间。因此，动作/时间画面可以在第二个镜头的起始部分停止。

解决方法

举例说明，下面是一个单人场景：一个人坐在饭店吧台旁，一边读报纸一边端咖啡。镜头A是这个人坐在吧台旁的远景(读报纸,端起咖啡)，然后切换到镜头B，镜头B是其中特写镜头，这个人继续端着咖啡杯啜了几口。

一旦找到了男人举起胳膊的运动路径（motion path）的切出点，那么你就知道从何处切入镜头B。不要试图与胳膊举起的中特写镜头画面完全匹配，而应向前跳过几个画面，沿运动路径让胳膊位置略早于镜头B起始画面。换言之，连续动作剪辑的第二个镜头中咖啡杯应更靠近这

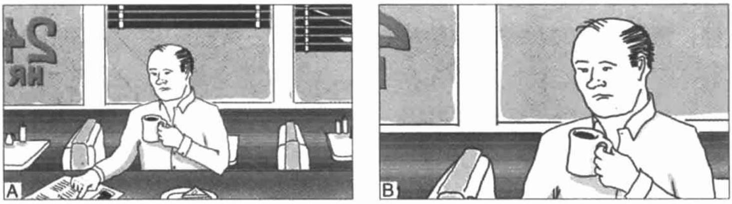

图 6.29 连续动作剪辑中，跳过几个动作画面，切换到第二个镜头会使转场更加流畅。观众可以理解切换到新镜头时，时间已经流逝。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

个人的嘴。

你可以尝试提早、掐点和稍晚剪辑动作（如上例），采用哪种方法由自己判断。对多数连续动作而言，最好减少第二个镜头的起始画面数量。这样会让观众感到更自然。

6.43　粗剪准则

延长粗剪时间，不要试图在剪辑初期就尽善尽美。

原　因

对任何类型项目的剪辑而言，这一准则都适用。你在第一遍或第二遍筛选整个影片素材时应尽量多花些时间。如果不了解整体节奏/计时要素或场景顺序，你很难最终决定镜头、场景和段落长度。在看过整个素材几遍后，最好能够预测剪辑的结果。如果有些镜头缺失，你可能会错过创新的良机。

解决方法

从一开始，应把所有你认为对表现或讲述情节有帮助的画面和音轨都集合在一起。剪辑初期，你不知道哪些是有用的，哪些是多余的，因此把所有材料都保留着。经过一遍或两遍筛选后，你可以更好地判断哪些有用，哪些无用，保留哪些，淘汰哪些。

通常，你手中素材的时长远超过最终片长（广告30秒，教育视频15分钟，情景喜剧30分钟，剧情片2小时）。第一版剪辑中包含的一些东西可能是不必要的。有时，为压缩片长，你只能忍痛删减一些精彩的片段。无论如何，你都应从最多的素材开始逐步删减。这就是剪辑的过程。

特殊情况

一些新闻专题片头时间极其短，你不能拉长初剪再进行删减。你很

微信公众号　李子精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

可能没有时间精剪。你的时间只够把一些素材剪接在一起，然后整点直播。

6.44　明喻镜头剪辑原则

带有明喻（simile）关系的镜头之间使用叠化。

原　因

两个镜头在当前场景或情节环境中可能没有任何共同点，但它们可以形成明喻关系。叠化就是将两个不同的镜头融合在一起，在观众脑海中创造一种新的含义。直切无法融合两个不同镜头中的主体，致使观众无法理解导演的深层“文学”意图。

解决方法

有时，导演希望用两个截然不同的镜头制造一种视觉上的明喻关系。正如你所知，明喻是指使用“像”、“如”等词汇来比较两个迥异的事物。在我们这个例子中，我们把退休的老农民比作睡着的老狗。尽管老狗是叙事的一部分，但直切到这只狗不会产生视觉连接效应。如果叠化到这只狗，然后再切回老人，就可以把他们联系在一起，让观众明白画面比喻。

特殊情况

这种画面明喻处理方法源于默片，在今天继续使用会让人有明显的压迫感。你可以通过使用声音和其他隐晦的画面要素传递相似的关系。

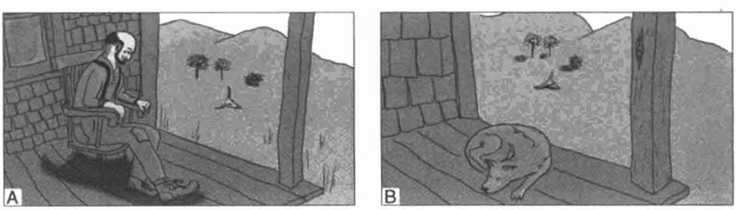

图 6.30　两个镜头的叠化有助于观众把两个镜头联系起来。这个老农民就像一只睡觉的狗。

微信公众号　杰哥讲书　更多精彩电子书　http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

6.45 插入镜头使用

使用插入镜头可以弥补连贯动作或压缩/延长时间中的间隙。

原 因

当动作连贯性、银幕方向或对话无法正确跨越多个镜头时，剪辑工作就需要剪辑师压缩或扩充时间以调节场景节奏。插入镜头和切出镜头正可以满足这种需求。它们可以转移观众对上一个镜头的关注，而不需要打断场景内容。你通过画面中断可以让观众短暂地分神，继而将注意力重新定位在下一个镜头上，使动作或对话在隐蔽过渡后继续进行。

解决方法

剪辑师希望有一些镜头专为切出使用，或标识出一些包含可用插入画面的镜头，如狗、钟表、相片的特写，场景中另一个人的反应镜头等。保留这些插入/切出镜头，可以帮助剪辑师掩饰动作连贯性、延长某段时间或压缩一个长动作，为观众提供一个相关且可信的分神点。

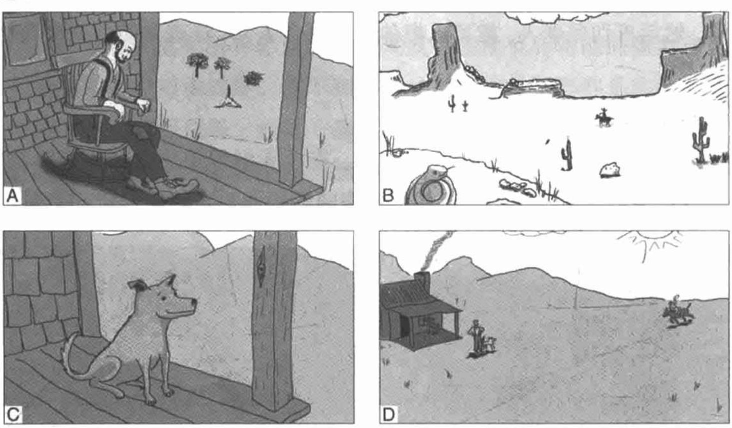

图 6.31 插入狗的镜头可以压缩时间，让骑马人更快到达木屋。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

特殊情况

例如,冗长的“头部特写”式访谈没有任何B卷或其他相关画面素材,根本无法插入或切出镜头。如果节目中既没有此类镜头,也不需最大画幅(full frame)影像或字幕,那么你的剪辑工作可能会陷入进退两难的境地。

6.46 空镜头禁忌

当被摄人物或物体离开画面时,应避免出现空镜头。

原 因

即使是有清晰背景的空镜头,也不会给观众提供新的信息。当人物从右侧或左侧边缘离开画面时,你最好在他完全离开画面前切出。习惯做法是一旦演员的眼睛离开画面边缘,就立刻切出,因为观众想看的就是演员的脸和眼睛。

解决方法

见图6.32,人物身体正在离开镜头B但仍有一部分可以看到,这样在切出前观众的兴趣还保持在镜头B上。这时引入镜头C,观众可以看到一个空镜头(出现新的画面信息),接着演员沿着连贯的银幕方向进入画面。这种做法可以让观众自始至终都保有兴趣点。

特殊情况

你也不想让被摄对象的身体过多地留在镜头B的尾部或镜头C的开始,因为如果被摄对象的身体在两个镜头中可见的部分过多,会产生跳切。

微信公众号 熹哥诸书 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询(微信QQ同号)

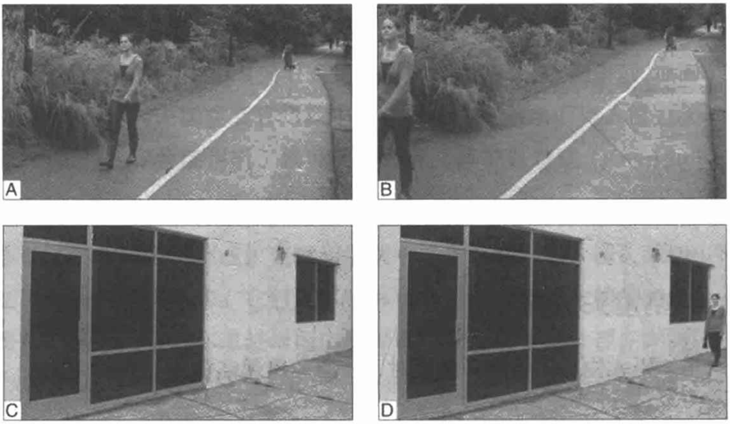

图 6.32 如果你希望在剪接点出现一些空画面，可以在下一个镜头的起始部分采用空镜头。空画面也能向观众提供新信息，之后，人物就可以从边缘步入画面了。

6.47 章末回顾

（1）避免从不正确的天头留白镜头切换到一个正确的天头留白镜头，反之亦然。

（2）避免镜头中虚假物体离人物头部过近。

（3）避免画面边缘切掉人脸或身体。

（4）剪接匹配镜头而不采用不匹配镜头。

（5）剪辑电影对话时，不要裁掉表演中的停顿，除非特殊要求。

（6）反应镜头出现在话语中间比在话语结束更自然。

（7）寻找剪辑点时无需受对话约束。

（8）在三人对话中，不要从双人镜头切换到另一个双人镜头。

（9）在剪辑单个人物的特写镜头时，脸部越大，越好。

（10）对于单个人物而言，尽量避免切换到拍摄角度相同的镜头。

（11）剪接"起身"时，你要尽量使被摄对象的眼睛长时间保留在画面内。

（12）动作特写剪接时应选择动作较慢的特写镜头。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

（13）推拉镜头优于变焦镜头。

（14）谨慎处理无目的的拉远镜头。

（15）剪辑横摇镜头或平移镜头时，应使用画面流畅、计时精确且引发被摄对象移动的镜头。

（16）应从静止画面开始或结束横摇、纵横或推拉镜头。

（17）如果横摇、平移或推拉镜头内被摄物或被摄对象正在移动而接下来又变为静止，那么不要切换到同一物体或人物的静止镜头。

（18）在同一个方向移动的物体，比如人，都有一条动作轴线。你在剪辑时不得越过这条动作轴线，否则运动方向会发生逆转。

（19）剪接运动镜头时，避免在同一组人的两个双人镜头间切换。

（20）剪辑电话会话场景时，应多角度拍摄人物头部。

（21）连续动作剪辑中，如果人物从画面左侧走出，同一人物进入下个镜头时应在右侧。

（22）注意镜头中“兴趣物”在银幕上的位置。

（23）一系列特写镜头后，应尽快呈现一个远景镜头。

（24）对新出场的人物或被摄对象应用特写镜头。

（25）在剪辑新场景新背景时，应第一时间采用定场镜头。

（26）连续动作剪辑时，避免从一个人物的远景切换到特写。

（27）注意切换到远景后再切到黑屏。

（28）节目开始时，声音轨道先于视觉轨道。

（29）节目结尾时，使用结尾音乐。

（30）将剪辑好的影片先搁置一段时间后再重新审视。

（31）一个场景中采用人物特写镜头达到最佳效果。

（32）只要人物的“视线”停在兴趣物上，就应立即切出。

（33）在纪录片剪辑中应去掉受访者言语中的口头禅“嗯”、“啊”。

（34）在声轨层面，确保音乐不要压制话语。

（35）录制好画面外或过肩镜头演员干净清晰的对话声，将其置于对话音轨之下。

微信公众号　查看更多精彩电子书　http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

（36）注意片内字幕和下沿字幕图像持续时间应合理。

（37）如必要，可在声道音量大的地方剪切。

（38）充分利用片段中的自然划变作为转场点。

（39）利用镜头中的快速横摇作为转场点。

（40）避免在剪辑点剪切改变银幕方向的横摇和纵摇镜头。

（41）如可能，将剪辑后的影片拿给其他人看并征求他们的反馈。

（42）剪辑连贯动作镜头时，通过第二个镜头的起始画面推进动作进展。

（43）延长粗剪时间，不要试图在剪辑初期就尽善尽美。

（44）带有明喻关系的镜头之间使用叠化。

（45）使用插入镜头可以弥补连贯动作或压缩/延长时间中的间隙。

（46）当被摄对象离开画面时，应避免出现空镜头。

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

第七章

终剪：你会遇到的其他问题

《城市广场》（*Ágora*，2009）

微信公众号 获取更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

提问：剪辑师都要做些什么？

回答：现在剪辑师需要做许多工作。根据工作的规模、预算和目的，现在的剪辑师不只负责单纯的剪辑，他们还要承担绘图创作、动作效果、音乐选择、混音等。

我们之前已经就许多话题进行了讨论，包括镜头类型、镜头质量、转场类型、剪辑类别和剪辑练习，现在我们准备就绪，可以开始剪辑了。没有一条信息能明确告诉你所有关于剪辑师的艺术、工艺和工作要求等一切知识，但是现在你必须牢牢掌握绝大部分基本技巧和知识。本章我们会在之前的课题上增加一些新的内容，包括一大堆其他的材料、术语、概念和建议，以帮助你进一步理解剪辑。书本是学习剪辑的有效途径，让你在脑海中形成初步印象，但是实践的训练也有着无法替代的重要性。剪辑的乐趣和满足感只能在剪辑过程中获取，所以现在就准备开始工作吧。

微信公众号　杰哥讲书　更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

7.1 其他剪辑术语

平行剪辑

这种剪辑方法首先出现在虚构的叙事电影中，平行剪辑（parallel editing，也叫做交叉剪切［cross cutting］）要求剪辑师使用特殊的结构将两条故事线交织剪切。也就是说，在显示其中一条故事线的一部分后，在接下来的镜头里转到另一条故事线，这在影片中表示两个剧情正在同时发生。这种技巧在一系列动作镜头中的效果极好，因为其通常是与时间赛跑。随着两条故事线的展开，越接近揭开悬疑面纱的时刻，镜头的节奏就会变得愈加“狂乱”，这通过逐渐缩短后续镜头的持续时间是可以达到这种效果的。这种超炫剪辑所释放的能量会带动观众，让他们感受到时间的紧迫性，角色在争分夺秒。

蒙太奇

“蒙太奇”这个词在电影剪辑中具有多重含义。对于法国人来说，它仅表示组接胶片的行为，也就是剪辑师的工作。而对于二十世纪二十年代苏联默片时代的电影人来说，这个词指的是蒙太奇剪辑理论，该理论认为把两个无关的影像剪辑在一起时可以让观众的脑海中产生一种新的思维、想法或情绪。例如本书先前使用的例子：镜头A中一对年轻人宣布订婚，紧接着在镜头B中出现了脚上套着镣铐的囚犯。观众由此会认为影片导演在传达“婚姻如同镣铐”这一想法。

今天蒙太奇更广泛地表现为伴随着音乐的一系列快速剪切，或是一

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

段时间内紧凑的动作。在青春喜剧片中，蒙太奇可能表现的是朋友们准备参加高中毕业舞会；在动作片中，它展现了武林高手们正在进行强化训练；而在爱情片中，它则表现为年轻情侣出去约会后俩人共坠爱河。因此，我们可以总结出使用蒙太奇的目的是剪辑师将可能在一天、数周甚至数年内发生的剧情点浓缩成一段更短且更易控制的时间。

多机位剪辑

绝大部分虚构的叙事电影通常只使用一个摄影机，本书之前所描述的镜头都是针对拍摄动作的一台摄影机进行安排、照明和布局的。而实际拍摄中，片场会安排多个摄影机对同一表演进行多角度拍摄，从而在演员表演的时候，一次能拍到多个不同角度的镜头。这种多机位拍摄常用于摄影棚内的电视喜剧、肥皂剧、真人秀节目、现场歌剧和音乐演出。

多机位剪辑（multi-camera editing）的魅力在于你所有的镜头素材都能匹配起来（通常通过匹配时间码［time code］来完成），而且不管你在任何一点剪切，都能找到与另一机位角度摄影的匹配画面。大多数专业的数字非线性剪辑软件都有内置处理程序，可以将所有的摄像镜头素材匹配起来。因此，你能选择从任何机位角度与时间点进行剪接，就像电视录影棚内控制室里的导演一样，他可以随意选择从机位A切到机位B或机位C，等等。因为表演中的声音是单声道无间断录制的，所以在播放声音素材时你应注意跟所有机位的影像匹配。

同期声和计算时间

“同步”（sync，synchronicity的缩写）这个词在电影制作行业已经存在很长时间了，它一般指的是电影中的声道和画面同步。如果图像和声音在同步中没有对准，那么观众所听到的话就会和演员讲话时的嘴型对不上。实现和保持音画同步是电影和视频剪辑中非常重要的一环。

大家都知道，感光胶片电影是摄影机在一卷感光软塑胶片上捕获的影像，而声音通过另一个独立设备来录制的（以前是1/4盘轴到轴式

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

［reel-to-reel］磁带，现在主要是数字录音机）。这些独立的影像和声音元素被输入到计算机内，在剪辑过程中将它们“匹配”或“同步”。这也是为什么我们要用场记板为影像和声音记录标出“同步”点。摄影机能同时在一卷带子上记录影像和声音，这些元素从带子上被拷贝到剪辑电脑之前，已经是同步的了，但是作为剪辑师，你仍然有责任在剪辑过程中进行确认。

在同步感光胶片和其声音时需要对准帧率（每秒24帧或24fps），这没有过多技术性要求，同步视频也是如此（PAL=25fps，NTSC≈30fps）。下一个需要统一的因素是时间。胶卷用帧和齿孔来记录时间，但是录像带是没有齿孔的，他用一种特殊的方式，按照小时、分、秒和帧来计算时间（通常显示格式是01：00：00：00）。因此，对于PAL格式的视频来说，每秒钟你能在剪辑软件上看到25个独立帧，而对于NTSC格式的视频，你能看30帧，但是它们每秒的显示速度很快，你很难区分。

时间码，或者说时钟是一种计算方式，许多剪辑软件用它来保持帧率播放的时间或保持音画同步。影像和声音信息（当二者来自同一带源［tape source］时）在帧与帧之间具有同样的匹配时间码，这也是你怎么知道一个30秒钟的商业广告视频结束的时间（也就是如果你从0开始，该镜头的结束时间码显示00：00：30：00）。

7.2　努力进入剪辑的世界

工具与技巧

胶片剪辑大概有一百多年的历史了，而录像带的剪辑也有将近40年。计算机辅助或数字非线性剪辑则属于新生儿，它大概是1990年诞生的。这些技巧/工具的共同点就是它们是故事的组接工具，将组接好的故事放给观众看。这些年来，剪辑师一直都扮演着技术娴熟的工匠、技师和说书人的角色，他们所使用的工具仅仅也是一种手段。

微信公众号　冬季精彩电子书　http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

在如今的计算机时代，工具多种多样，但是使用工具的人的技术仍然未变，或者至少应该保持不变。现在许多人都迷失在那些最新的剪辑软件里，他们把重要的讲故事的能力与计算机操作知识分开。甚至更严重的是，他们专注于学习某个剪辑程序中最新的钟声或汽笛声，而忘了其实他们最重要的职责是讲好一个故事。任何人都不应该将敲键盘的能力和过硬的剪辑技术相混淆。

现在市场上存在种类繁多的计算机辅助视频剪辑软件和应用程序，其中有一些具备专业级别的质量，用于高端的后期制作设施、电视网络、电影工作室等。但家用软件还是占大多数，且功能很少。了解如何使用其中的几个应用程序，对于新手剪辑师是很有益处的。了解一个程序是良好的开始，了解更多高端的程序会极大地扩展你的工作视野。但重要的是：切记，不管你在实操剪辑中最终选用了什么软件，是你的创造力造就了故事本身。

数字工作流程

计算机辅助非线性剪辑技术给视觉媒体所带来的力量、灵活性和相应便利性是无可否认的，然而，这并不仅是娱乐和游戏。剪辑师的职责是对文件类型、媒体内容（asset）以及不同软件程序之间的互相可操作性保持清醒认识。这种对视频和音频资料的创建、存储和分享通常叫做工作流程（workflow）。在后期制作流程中融入模拟类（analog）原始素材是不常见的（如电影拷贝胶片或模拟录影带）。绝大部分独立软件用户和后期制作设备已经深化了数字工作流程，所有涉及故事所需的视频和音频元素的创建、存储、使用和授权的相关工作都以数字文件的形式进行。

并不是所有版本的数字视频剪辑软件都使用同类型的文件，也不是所有人都以同种方式来编码、存储或打开这些文件。因此现代的剪辑师不仅要是一个讲故事的高手，还必须掌握这些文件类型的知识，能掌握一般的电脑操作，并了解媒体驱动程序和文件夹的层次结构。

掌握越多细节的用户，在该工作流程中的工作就越顺利。不同地方

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

的命名规范各不相同，但是逻辑证明了给你的项目、素材库、系列镜头、镜头片段、文件夹、图形、带源等制定合理而简明的命名方法是非常关键的。一旦你整理好原始的数字素材，那么你已经准备好通向顺利的数字剪辑工作了。

剪辑助理的角色

就像数个世纪以来各行各业中的工匠们一样，有经验的剪辑师会将知识传授给那些学徒或助理剪辑师。总有一天，助理会掌握足够的知识证明他们的技术已经纯熟，能独立进行工作并成长为一名资深的剪辑师。许多从事视频剪辑的人都是从助理做起，努力在这个行业中打拼出自己的天地。

根据制作节目类型、预算、后期制作设备等的不同，剪辑助理的职责也有很大区别。总的来说，助理会被指派给某个剪辑师或剪辑室（用于执行剪辑的房间）。他们可能会负责获取原始母带、设置某个项目的软件、将影像或声音文件导入到计算机和媒体驱动器上、整理项目的素材库或文件夹结构，以及帮助剪辑师输出送审节目的最终版本，或最后完成的母带。

任何剪辑设备都需要有人来做许多琐碎的工作，比如标准命名规范、分配某种媒体格式或驱动器等。剪辑助理会与其他幕前幕后人员一起工作，以帮助剪辑师分担压力或烦恼，尽量解决他的后顾之忧，让其将精力集中在讲述故事方面，而不是协调整理那些技术元素，从而保证后期制作流程流畅自如。剪辑工作的各个环节是剪辑助理的最大训练场，只要努力，在时机成熟时他们一定可以顺利地坐上剪辑师的宝座。

结　语

不管你用哪种计算机软件来进行数字视频剪辑，切记你才是剪辑师，而软件仅仅是帮助你执行决定的工具。作为剪辑师，通常也是创作团队中最后一个接触到电影中声画部分的创作人员（图像锁定后进行配乐和

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

音轨混音），因此，你有很好的机会塑造或重塑故事。不管你的剪辑技巧如何，你必须尽量最好地去合成影像和声音元素。你所选的镜头、每次剪辑的节奏和速度以及每个转场都必须能良好地辅助故事的展开，并保证观众能全身心地投入到其中，由此获得身心的满足。所以，剪辑的语法是实现这一切的基本语言。

7.3 章末回顾

（1）平行剪辑将两条同时发生的情节线剪切起来，因此观众可以在同一时间内看到影片中同时发生的动作，它通常用于动作镜头。

（2）蒙太奇剪辑指的是一系列的快剪镜头，把时间跨度较长的镜头浓缩在很短的镜头片断中，通常伴有相对应的音乐。

（3）多机位剪辑是你可以将多台摄影机在同一时间内所捕获的同一事件的镜头进行剪辑，适用于体育竞赛、摇滚音乐会、肥皂剧和舞台情景喜剧类的电视节目。

（4）带源的时间码用于保持剪辑镜头内的音画同步。

（5）不要让视频剪辑软件的复杂性取代了作为剪辑师的你应具备的扎实技术和决策能力。

（6）熟悉并适应包括管理数字媒体内容和创建计算机辅助视频剪辑在内的工作流程。

（7）剪辑助理必须承担许多不同的、重要的和必要的任务，使剪辑师的后期创作更为轻松和流畅。为一名资深的剪辑师做助理是学习剪辑很好的方式，同时也能得到很多新工作的推荐机会。

微信公众号 获取更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

重要词汇

30 Degree Rule　30° 规则

30° 规则与180° 规则类似，即指在片场内以不同拍摄角度拍摄同一场景时，摄影机的环绕移动范围为180°，且前后两个镜头的拍摄角度应相差30° 以上，以便区分动作角度并在剪接两个不同镜头时体现出取景的差异。

4：3

标清电视的宽高比。宽高比为4：3的标清电视比16：9的现代高清电视的视觉画面要更方一些。

180 Degree Line　180° 线

在片场内拍摄同一镜头时，由演员视线方向所形成的一条假想线划分的180° 弧形安全拍摄范围。不得将摄影机移至该动作线的相反方向，否则将造成当前屏幕方向的反转。参见“180° 规则”、“轴线运动”和“视线”。

180 Degree Rule　180° 规则

在电影拍摄中，摄影机在片场内选定角度开始拍摄后，由动作角度方向所形成的一条假想线划分的180° 弧形或半圆形的安全拍摄范围。后续镜头均应在此范围内拍摄。由于整个场景的屏幕方向已经确定，不得将摄影机移出上述安全拍摄范围，否则将造成当前屏幕方向的反转。

16：9

高清视频的宽高比。宽高比为16：9的高清电视可实现宽屏显示。

A

Act　幕

故事片、电视连续剧等长篇节目中的“故事”分为几个主要片段，每个片段称为一幕。对于叙事性电影摄制而言，电影故事通常可大致分为建立、冲突和结局三部分。

Action　开拍

在拍摄现场，导演用来指示演员开始表演的口头用语。

Action Line　动作线

由演员视线方向所形成的一条假想线，用于指示片场内的有效拍摄机位。

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

ADR（Automatic Dialogue Replacement）自动对白补录

演员在录音室内录制对白的过程，用于替换摄制过程中音效较差或缺失的片段。剪辑师可以使用上述无杂音的音频片段进行实际剪辑工作。

Ambience（sound） 环境（声音）

电影拍摄场景的整体背景声，例如学校餐厅、足球赛场、地铁车厢等。

Analog 模拟

由形式更为自由的非数字化变量构成或设计而成，不限于单一、定量范围。

Angle on Action 动作角度

在片场内，摄影机拍摄镜头动作的角度。

Angle of Incidence 入射角

片场内入射光的投射角度。头顶上方的单个照明灯（相对于地平线）的入射角为90°。

Angle of View 视角

视角取决于摄影机镜头的聚光能力。广角镜头的视角较大，长焦镜头的视角较小。

Aperture 光圈

电影设备专有名词。光圈是指摄影机镜头上的可调节开口，用于控制镜头内感光面的光量。大光圈设置的进光量大，小光圈设置的进光量小。多数摄影机镜头均可完全“缩小”或关闭光圈，以便拍摄完全黑暗的图像。

Artificial Light 人工光

由聚光灯、台灯、霓虹灯等人工光源散发出的灯光。

Aspect Ratio 宽高比

特定视频图像的宽度和高度之间的比率。例如宽高比为16∶9时，第一个数字16代表高清视频帧的宽度为16个度量单位，第二个数字9代表同一视频帧的高度为9个相同的度量单位。

Assemble Edit 顺片

在后期制作阶段，剪辑师初次将原始素材组合成基本故事结构的过程。

Assistant Editor 剪辑助理

在后期制作阶段，剪辑助理协助剪辑师开展工作。剪辑助理的任务和职责取决于剪辑项目难度、项目预算和剪辑设备等，通常包括在剪辑项目中捕捉和组织素材、协助总剪辑师工作、报送审批样片等。

Atmosphere（sound） 氛围（声音）

电影拍摄场景的整体背景声，例如：学校餐厅、足球赛场、地铁车厢等。

微信公众号 本书由精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

Atmospherics 大气环境

电影拍摄场景或场地周围的雾霾或烟尘等空气悬浮颗粒，能够遮挡远处的背景。

Attention 注意力

演员在片场内的朝向。演员的注意力可因另一演员或物体的移动而转移。观众通常可沿由演员视线延伸出的一条假想线，以演员的视角观察其关注的人物或物体。参见“视线”。

Audio Mix 混音

将不同音轨混合编配并使其电平（音量）均衡的处理过程。混音即是调整对白、旁白、音乐、音效等多种音源，使其与影像相辅相成。

Axial Edit 轴线剪辑

剪接两个镜头时，不变换人物视角的动作线，仅放大或缩小拍摄目标比例。参见“切入”。

Axis of Action 轴线运动

由演员视线方向所形成的一条假想线，用于划分特定场景动作的拍摄范围。不得将摄影机移至该动作线的相反方向，否则将造成当前银幕方向的反转。参见“180° 规则”、“视线”和“假想线”。

B

Background 背景

取景器内远离摄影机的远景空间。背景通常以虚焦效果作为整体场景气氛的衬托。

Back Light 逆光

在片场内，光源位于演员背后并朝向演员的布光方式。逆光可在演员身体、头部和发际边缘形成光晕或光环，勾勒出被摄对象清晰的轮廓线，使主体与背景分离。

Back Timing 逆向计时

在音频剪辑处理中，从已知的特定结束点向未知的起始点计时的过程。

Beat 节拍

衡量节奏的时间单位。节拍的基本时值取决于剪辑素材的要求。剪辑时，依照节拍剪辑师根据自己的感觉切换镜头、搭配字幕、营造过渡效果等。

Binocular Vision (Human Visual System) 双目视觉（人眼视觉系统）

双目位于头部前方的视觉效果。人类左右两眼所看到的近景物像存在细微的视差，从而生成两个不同的影像。人脑将两个影像合二为一，因而产生对物体的立体及空间观感。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

Blocking 走位

在特定表演区内，演员的动作以及摄影机跟拍演员移动的动作。

Boom Arm 摇臂

源于帆船桅杆上的起重吊杆。吊杆用于旋转和收放机位，以便进行镜头摇移或将摄影机悬挂于片场上方，从而摆脱三脚架位置的限制。

Boom Operator（Audio Recording）传声器吊杆操作员（录音）

传声器吊杆操作员负责固定和操纵安装在伸缩式长吊杆上的录音麦克风，吊杆麦克风通常位于演员头顶。

Break Frame 人物部分肢体接触或超出画面边缘

拍摄对象意外移动至画面框边缘并进入银幕可视范围之外的现象。

B Roll B卷

用于展现场景环境、背景细节或非特定区域、过程的特征，且不包含拍摄主体或主要演员的一组连续镜头，通常用于编配新闻报道中的画外音解说。

Business 事务

演员在拍摄场景内所从事的活动。

Butt-cut 对接剪切

不使用叠化、划变或淡入淡出等过渡方法而直接将电影或视频中的两个画面剪接的过程。

C

Camera Angle 摄影机角度

摄影机拍摄特定场景的角度。摄影机角度可与拍摄主体水平，也可位于拍摄主体的上方或下方。

Camera Person/Camera Operator 掌机员

掌机员是拍摄中亲自掌控摄影机的人。主要负责保证正确的取景、构图、焦点清晰。

Camera Set-up 机位

摄影机在片场内的镜头拍摄位置，机位随摄影机的移动而变化。

Camera Support（Tripods） 摄影机支架（三脚架）

三脚架、移动轨道车、车拍架等用于安放摄影机的专用器材。

Canted Angle 倾斜角度

参见“俯仰角度”（Dutch Angle）。

Charge-coupled Device（CCD）电荷耦合器件

摄影机内置电子光敏元件，可将光波能量转化为电子电压。摄影机将亮度

微信公众号 本书精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

和色值以电压信号形式记录在胶片或硬盘中。

Chiaroscuro　明暗对照法

源于意大利语中的“明/暗”一词，用于描述视觉艺术中光线和阴影的强烈对比。导演和画家通过明暗对照法表现或隐藏画面中的特定视觉要素。

Clapper Board　场记板

拍摄镜头的视觉记录。场记板用于标记场次、镜次等拍摄资料，一端可以开合，能够“拍”出清楚响声，以便后期制作阶段剪接时声画同步作业的进行。敲下场记板时，摄影机同时开始记录影像和声音。场记板打开时，摄影机只记录影像。场记板倒置时，用于标记拍摄镜头的结尾，因此称为“尾板”。尾板也分为闭合和打开两种状态，分别标记声画同步和静默影像。参见“场记板”(slate)。

Clean Single　单人特写

拍摄单一人物局部的中景至特写镜头，即使场景中也出现其他人物。

Clip　片段

电影或数字视频文件中的一个片断或一部分，用于剪辑连续镜头。

Close-up Shot　特写

兴趣物占满画面的绝大部分，突出表现拍摄对象局部细节的镜头。在拍摄人像时，画面布局上可没顶、下可及肩。

Color Bars　彩条

录像带带头录制的垂直宽彩条，用于调试或“校准”剪辑设备的画面色彩、同步锁定复制画面的色彩信号。屏幕自左至右的彩条颜色分别为白、黄、青、绿、品红、红、蓝、黑。

Color Temperature　色温

色温是表示光源光色的尺度，单位为开氏温标（K）。光源热辐射在可见区和“绝对黑体”的辐射完全相同时，黑体的温度就被称为此光源的色温。摄影灯光的色温通常约为3200K，光色温约为5600K。低色温影像呈现暖色调的橘黄色/琥珀色，而高色温和“白色”影像则呈现冷色调的蓝色。

Complex Shot　复杂镜头

拍摄人物动作时，摄影机镜头同时进行移动（横摇或纵摇）。

Composition　构图

电影术语，指对画面被摄对象的位置进行艺术上的设计。

Continuity　连贯

电影制作术语：(1)在多个段落中，演员表演相似的肢体动作时，以同一

微信公众号　本书精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

种方式重复相同的剧本台词;(2)确保银幕方向上的机位连贯性;(3)在后期制作阶段，同一场景的剪接点前后两个镜头的肢体动作要匹配。

Contrast　反差

在电影画面中，明暗色调之间的差别。

Contrast Ratio　对比度

在电影画面中，最明亮与最阴暗色调区域之间的比例，以“XX：XX”的数字比例形式显示。

Coverage　备用镜头

在每个机位以不同的取景方式、从不同角度拍摄相同的表演动作，例如：在两名演员表演的对白场景中，应当拍摄明确交代地点的大远景定场镜头、特写两位演员的双人镜头、每位演员的单人特写和过肩镜头、手臂动作和挂钟时间的切出镜头等。

Crab　平移

移动轨道车推拉摄影机随物体移动/人物动作而侧移或平移时，摄影机镜头常与拍摄主体成垂直方向。

Crane　大摇臂

在片场内使用的升降机与重型建筑机械的功能相似，用于升降、移动摄影机或将大型照明设备悬挂于片场上方。

Critical Focus　临界焦点

摄影机与人眼都只能在一个物理平面上清晰聚焦。实焦点位于镜头前方的临界焦点上，例如：拍摄人物面部中特写时，锐聚焦点应落在眼部。当锐聚焦点落在眼部时，临界焦点与摄影机镜头的距离应与演员眼睛的距离相等。

Cross Cutting　交叉剪辑

两个相关情节片段的动作线交替出现的过程，可使观众通过单一场景了解两条情节线的发展。参见“平行剪辑”。

Cross Fade　交叉淡入淡出

音频剪辑处理方式，即前一音频素材结尾的淡出与后一音频素材开头的淡入交叉重叠过渡。

Cross the Line　越轴

根据“动作线”或“180°规则”概念，越轴是指将摄影机意外移至现有拍摄场景动作线的相反方向，从而造成当前银幕方向的反转。参见“跳切”。

Cut　剪切

(1)剪辑点(名词);(2)电影剪辑(动词)。

Cut Away (verb)　切出(动词)

剪辑点前后两个镜头的被摄对象不同，例如：“从穿过大门的邮差切出至在屋

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

中等待的狗”。

Cut-away（noun） 切出（名词）

在主戏中突然加入一个内容相关但非主要动作的镜头。剪辑师可将切出镜头插入已完成剪辑的一组连续镜头中，以获得必要的视觉停顿，或将切出镜头作为主戏中两个重要镜头的自然过渡。

Cut-in 切入

使用长焦镜头拍摄，或使用广角镜头在机位附近、并沿着原有镜头光轴拍摄的构图紧凑的镜头。参见“轴线剪辑”和“插入”。

D

Daylight Balance 日光平衡

电影摄影机和录像机可将日光的色温设为“白色”，即日光平衡设置。

Degrees Kelvin 开氏温标

开氏温标用于指示光源的色温，温度范围约为1000K—20000K。红色/橘黄色/琥珀色光源的色温为1000K—4000K，蓝色光源的色温为4500K—20000K。

Depth 深度

摄影机与片场或外景场地背景之间的距离。在平面胶片上创造的三维空间幻象。

Depth of Field（DOF） 景深

电影拍摄术语，景深是指感光胶片上形成清晰影像的景物深度，即摄影机镜头与拍摄主体的聚焦距离。景深是与临界焦点相对应的概念，前景深位于临界焦点之前三分之一处，后景深位于其之后三分之二处，而并非处于中间位置。位于景深范围之外的物体，影像较为模糊。摄影师可以通过改变摄影机与拍摄主体之间的距离或是增减光圈值来改变或调整景深的长短。

Developing Shot 运动镜头

拍摄演员运动的镜头，以伸缩、横摇或纵摇，移动轨道车等方式展现人物动作的镜头。

Diegetic 剧情声/叙境声

在叙事性影片中，与剧情相关的音频素材，例如：餐馆内自动点唱机播放的歌曲。

Director of Photography（DP/DOP） 摄影指导

在拍摄影片时，负责电影整体影像风格，协助设计摄影机角度、构图和摄影机运动，同时参与调色、质感和布光等细节设计。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

Dirty Single 混杂特写

在同一场景中，拍摄主要人物和其他人物局部的中景至特写镜头。

Dissolve 叠化

用在剪辑点的一种渐进的转场技巧，即在一个场景淡出时，另一个场景淡入。

Dolly 移动轨道车

在拍摄现场，用于架设摄影机以便拍摄移动镜头或改变机位的台车。移动式摄影车配备三到四个滑轮，可沿直线或弯曲导轨在地面上滑动或滚动（需加装专用滚轮），或借助伸缩式吊杆升降摄影机。

Domestic Cut-off 为适应家庭电视制式而切割画幅

通过阴极射线管（CRT）成像的家用电视机，无法显示其接收电视图像外部边缘10%的图像信息，以供家庭观众观看。因此，在拍摄电视节目时，应当考虑家用电视而切割画幅造成的影响。

Dutch Angle/Dutch Tilt 俯仰角度/俯仰拍摄

在电影拍摄中，由相对地平线倾斜的摄影机拍摄的镜头。俯仰角度常用于表现令人感到怀疑、神秘、邪恶或忧虑的事物或动作。画面内的所有水平线稍微在一条对角线上倾斜，导致实际垂直线也朝相同的方向倾斜。

E

Edit 剪辑

（1）两个镜头之间的实际剪接点（名词）；（2）将电影中的视频和音频素材编组成一部影片（动词）。

End Frame 结束画面

在跟拍镜头时，摄影机应在结束拍摄之前停止移动。剪辑师可通过静态结束画面实现动态镜头与下一镜头之间的切出。静态结束画面能够避免由直接剪接动态画面与静态画面而导致的不和谐视觉效果。

Establishing Shot 定场镜头

在电影摄制过程中，新场景的第一个镜头。定场镜头通常是用来明确交代地点的远景镜头，目的在确立场景地点、时间、日期、天气状况、历史时期等背景信息。

Exposure 曝光

在电影拍摄中，光线使感光载体（电影胶片或视频光敏元件）产生潜影，以记录影像的过程。曝光不足将导致画面昏暗，曝光过度将导致画面过于明亮。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

Exterior 外景

电影术语，指在室外场景拍摄的镜头。

Eye Light 眼神光

放置在演员前方的光源，用于展现灵活生动的眼部曲线，也称为“生命之光”。富有神采的眼神光能够体现出剧中角色的生命与活力，而黯淡的眼神光通常代表死亡和隐匿。

Eye-line 视平线

由演员看向兴趣物的视线方向所形成的一条假想线。参见“视线”。

Eye-line Match 视线匹配

在拍摄两人对话的单人特写镜头时，演员的视线方向应位于画面之外并投向对方头部或面部所在方位。即使两名演员并非如同在双人远景镜头中相邻而坐，每个镜头中双方“对视”的视线必须匹配，以便保持剪辑场景的一致性。

Eye Trace 视线追踪

屏幕上吸引观众视线的位置。电影放映过程中，观众的注意力将随画面构图变化而不断改变，以寻求全新信息。

F

Fade 淡入淡出

由一个场景过渡至另一个场景的转场技法。淡入是指场景由全黑渐明，而至影像出现在银幕上；淡出是指明亮的影像渐渐暗淡，终至全黑。

Fade-in（Fade up） 淡入

场景由全黑渐明，而至影像出现在银幕上的转场技法。

Fade-out（Fade down） 淡出

明亮的影像渐渐暗淡，终至全黑的转场技法。

Fill Light 补光

补光的强度小于主光，用于控制整体场景或人物面部的明暗对比，“补充”由强烈主光造成的阴影。

Film Gauge 影片规格

电影胶片的宽度也称为影片规格，单位为毫米（例如16毫米、35毫米）。

Film Space 影片空间

影片剧情构造的场景，包括当前画面展现的空间以及“已知”存在的剧情现实。

Fine Cut 精剪

剪辑的最后一道程序，完成后的版本几近完成，仅需微调。

Fisheye Lens 鱼眼镜头

前镜片球面凸出（形似鱼眼）的超广

微信公众号 友歌精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

角摄影机镜头。鱼眼镜头可产生实际空间、体积和视角的变形画面效果。

Flashback 闪回

先交代故事的结局或现状，再倒转回去具体叙述故事始末的叙事方法。

Flash Pan 快速摇摄

摄影机的快速水平运动，使影片或视频中的被摄对象模糊不清。快速摇摄常作为由一个场景过渡至另一个场景的转场技法使用。

Focal Length 焦距

焦距是摄影机镜头拍摄的视角，表示面镜透光和聚焦的能力，单位长度为毫米。焦距越短（例如10毫米），视角就越大；焦距越长（例如200毫米），视角就越小，远离镜头的物体就能形成放大的清晰影像。

Focus 焦点

摄影机镜头完成对焦后，被摄人物或物体的轮廓分明、细节清晰。虚焦则会导致图像模糊不清。

Foley 拟音

“拟音师”根据剪辑完成的样片，在录音室内模拟录制影片中所需要的音响效果。拟音用于替代或增强脚步声、皮革摩擦声、关门声等影片音效。

Following Focus 跟焦

在拍摄一个镜头时，摄影助理或摄影师随着人物或物体趋近或远离摄影机而改变镜头焦距，以使其保持在精确的焦点上。如果临界焦点上的被摄人物或物体移动至临界焦点和相应景深之外，则会导致图像模糊不清。

Footage 镜头片段

供剪辑师剪接使用的原始视频素材。镜头片段是在电影制作阶段，录制在电影胶片或录像带上的画面的统称。

Foreground 前景

在影片画面内，从摄影机镜头附近至主要动作区域之前的范围。画面前景内的人物或物体将遮挡远处背景的画面。

Foreshortening 压缩景深

在视觉艺术中，压缩景深是指将三维物体展现在二维平面上的技巧。以特定视点或视角观察时，物体的实际形状可能出现压缩和/或扭曲现象。

Forth Wall 第四画墙

在叙事影片中，第四画墙是指摄影机以客观视点拍摄场景的位置。由于摄影机只能拍摄“三面墙”的场景，第四画墙即为布置拍摄机位和录制剧情进展的特定位置。

微信公众号 tbookk精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

Frame 景框

银幕图像边缘的矩形框，分为顶部、底部、左侧、右侧和中央五大区域。

Front Lighting 顺光照明

光源位于片场上方和摄影机正后方的布光方式。顺光可在面向摄影机的演员面部形成均匀的照明效果。

G

Geared Head 齿轮云台

安装在移动轨道车、升降机和三脚架上的专用摄影机支架，配备两个齿轮传动转轮，以便沿垂直和水平方向连续移动摄影机位置。摄影师应通过转动曲柄调整齿轮传动转轮的位置，以保持适当的取景框架。

Gel 滤光片

柔软耐热的单色塑料薄片，用于“过滤”影片摄制所需的颜色。例如：在拍摄黄昏时分的场景时，可在照明灯前方放置橙色/黄色滤光片，以营造日落余晖的温暖效果。

Golden Hour 黄金时段

落日余晖映照天空至晚霞完全没入黑暗的一段时刻。摄影师常利用黄昏时分的柔和光线营造特殊视觉效果。黄金时段也称作“魔幻时刻”。

Grip 场务

负责搬动、放置和调整摄影机支架、照明装置、遮光设备等各种摄影器材的电影摄制组成员。场务人员安装移动轨道车轨道上的专用手柄，在镜头录制过程中推拉摄影车/摄影机。

H

Handheld 手持（摄影）

摄影师手持或肩扛摄影机进行拍摄。摄影师必须保持身体的稳定性，从而保证画面的稳定。

Hard Light 硬光

硬光是由强烈光源发出的平行光线，其照射对象能够产生明显投影和轮廓清晰的明暗反差。

Head 起始镜头

在后期制作剪辑过程中，对于场景中第一个镜头的统称。

Head Room 天头留白

从演员头部到画面顶部的空白空间，适用于所有类型的被摄体。天头留白过大会浪费宝贵的画面空间，而天头留白过小将导致被摄体的形象残缺不全。

High Angle Shot 俯拍镜头

在垂直方向从上往下拍摄对象的镜头。

微信公众号 [overlapping text] 电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

例如，位于三楼窗口的摄影机拍摄楼下驶入车道的汽车。

High Definition（HD） 高清晰度

图像质量更为清晰、画幅较宽的新型数字视频格式。画帧内嵌分辨率（720或1080）的提高可增加播放影像的清晰度和色饱和度。

High-key Lighting 高调照明

在电影画面中，最明亮与最阴暗色调区域之间对比度低的布光方式。总体而言，即使照明覆盖大部分片场和演员表演区域，低反差布光也不会造成完全黑暗或过于明亮的区域。

HMI 日光型摄影灯

日光型摄影灯为专用电影照明灯具，其内置灯泡发散出的灯光色温与日光/太阳光的色温（5500K—6000K）相同。

Hood Mount 脚架座

将三脚架云台和摄影机安装在机动车发动机罩上，以便在车辆行驶期间拍摄车内人员的专用装置。摄影机常通过大吸盘固定在脚架座上。

Horizon Line 地平线

横跨电影画面的遥远水平线，用于确立影片空间的范围以及片中地面与天空的分隔线。

I

Imaginary Line 假想线

由演员视线方向所形成的一条无形的线，用于划分场景动作的拍摄范围。不得将摄影机移至该动作线的相反方向，否则将造成当前屏幕方向的反转。参见“180°规则”、“视线”和“轴线运动”。

Incoming Picture 切入画面

剪接点是前一镜头结束至后一镜头开始的过渡点，剪接点之后的镜头即称为切入画面。

Insert Shot 插入镜头

在场景中加入与故事情节相关但非主戏的镜头。

Interior 内景

电影术语，指在室内场景拍摄的镜头。

Inter-title 片内字幕

显示在屏幕上用于传达书面信息的字幕或不透明图形。

Iris 可变光圈

电影设备术语，可变光圈是指摄影机镜头上的可调节开口，用于控制镜头内感光面的光量。现代化的摄影机多采用电子光圈，通过指轮手动控制设

微信公众号 掌阅精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

置光圈大小。配备高级胶片和高清镜头的高端摄影机多使用滑动式金属片光圈控制进光量。

J

Jib Arm 小摇臂

安装在三脚架或移动轨道车上，用于围绕中心支点向左/右/上/下/对角线方向移动摄影机的专用摄影机支架。

Jump Cut 跳切

在完成剪辑的影片中，拍摄主体相同的两个相似镜头之间的突然过渡。空间或时间的“跳切”常导致故事情节的中断。

Jump the Line 跳轴

根据“动作线”或“180°规则”概念，跳轴是指将摄影机意外移至现有拍摄场景动作线的相反方向，从而造成当前屏幕方向的反转。参见“越轴”。

K

Key Light 主光

主光源是布光的中心，是片场中最亮的光源，常用于场景主角的面部照明。

Kicker Light 侧光

侧光投射在演员背部四分之三处，用于勾画头发、肩膀或下颚的侧面轮廓。

L

L–cut L剪切

在同一画面中，影像与音轨不完全同步的剪辑点。在L剪辑点处，前一影像持续至后续音轨切入，或后一影像先于后续音轨切入。因此，该剪辑片段呈现水平的“L”形。参见“拆分剪辑”和“叠加”。

Lapping (picture and sound) 叠加(画面和声音)

相应影像与音轨不完全同步的剪辑手法。采用叠加方式时，注意前后图像与音轨均应进行交错叠加处理。参见“拆分剪辑”和“L剪切”。

Legs 腿

摄影机三脚架的另一个名字。

Lens Axis 镜头光轴

电影摄影专业术语，镜头光轴是指通过摄影机镜头中心的轴向线。平行于镜头光轴的光线穿过光圈，投射在镜头内的感光面上。可将镜头光轴视为由摄影机镜头延伸出的一条假想直线(功能类似激光笔)，而拍摄主体则位于镜头光轴的延长线上。

Light Meter 测光表

读取和测量场景亮度或照度光强的专

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

用仪器，常用于设置片场内最佳曝光的光圈值。

Line of Action　动作线

由演员视线延伸出的一条假想线，以演员的视角观察兴趣物。例如，一名男演员站在公寓门前，注视着墙上的姓名牌。“动作线”即从演员视线延伸至墙上的姓名牌。下一镜头可能是姓名牌的大特写，以解答观众的疑问：“他正在看什么？”

Locked-off　锁定

三脚架云台摇、仰俯操纵装置锁定时拍摄的镜头，此时无法移动摄影机位置。在拍摄过程中，如果需要调整取景范围，可以稍微松开摇、仰俯操纵锁定装置，以便平稳移动摄影机。

Log　日志

在拍摄过程中，所有镜头均应记录在拍摄日志中。进行剪辑时，所用原始素材的镜头也应记录在工作日志中。剪辑完成后，创建剪辑点决定表（剪辑日志），以便记录和查询所用镜头及其相关时间码。

Long Shot　远景

拍摄对象为站立的人物时，演员全身及其周围背景会全部容纳在远景镜头中。

Look Room/Nose Room　视线空间/鼻前空间

拍摄对象为人物时，从演员面部到画面边缘的空白空间。如果演员位于画面左侧且注视方向为画面右侧，视线空间/鼻前空间即为画面右侧的空白空间。

Looping (Audio Recording)　对白配音（录音）

在进行音频后期制作时，演员在录音室内重新录制清晰对白的过程。新录制的音轨音质清晰，经剪辑后可与原有影片的影像完全同步。

Low Angle Shot　仰拍镜头

在垂直方向从下往上拍摄对象的镜头。例如，位于人行道上的摄影机拍摄十楼上正在擦窗户的两名演员。

Lower Third　下沿字幕

显示在银幕底部三分之一处的字幕或图形，常用于指明时事新闻或纪录片采访的人物或地点。

Low-key Lighting　高反差布光

在电影画面中，最明亮与最阴暗色调区域之间对比度高的布光方式。例如，黑色电影通过高反差布光方式营造深沉、黑暗的阴影并使用单一光源突出

微信公众号　更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

拍摄主体。

M

Mastering 生成母版

完成最终剪辑版本并达到最佳音像效果的过程。最终剪辑版本将用于影片的制作和发行。

Match Dissolve 匹配叠化

两个镜头中的视觉元素构成相似时，可以使用叠化的方式匹配过渡前后两个镜头中拍摄主体的形状、颜色、背景或亮度。

Matching Angles/Shots (Reciprocating Imagery) 匹配角度/镜头(重复影像)

在拍摄特定场景时，各演员对应机位方向相似但不完全相同，同时确保取景范围、机位高度、焦距和布光方式一致。进行剪辑时，“匹配镜头”能够保证场景画面和人物动作的连贯性。

Medium Shot 中景 (镜头)

拍摄对象为站立的人物时，画面底部卡在演员的腰部 。

Middle Ground 中景 (背景)

画面中主要动作发生的区域。画面中景内的人物或物体可能被前景内的人物或物体所遮挡，也可能遮挡远处背景的画面。

Monocular Vision (Camera lens) 单目视觉 (摄影机镜头)

仅使用一个镜头拍摄和录制影像的视觉系统。摄影机或摄像机的单目视觉方式无法获得人眼双目视觉的三维效果。

Montage 蒙太奇

用一系列的镜头对在某段时间内发生的一件事或几件事进行快速剪切，常伴有音乐并用来暗示时间的流逝和事情的经过。

MOS (Minus Optical Stripe) 无声拍摄

未录制声音的无声影像，起源于胶片电影时期。

Motivated Light 假定性光源

使片场照明与影片实际场景相似的布光方式。

N

Natural Light 自然光

阳光或火光等非人造光源。

Natural Sound 自然声

在影片拍摄过程中，同步录制的音频环境声或背景声。

Natural Wipe 自然划变

在片场或外景地拍摄过程中，通过人物或物体的移动遮挡大部分画面的剪

微信公众号 悉学精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

辑手法。自然划变以遮挡被摄体的方式实现画面之间的划变过渡。

Negative Space 负空间

认为构图或布景内的空白区域或空间同样具有质量、重量、意义并值得关注的艺术概念。

Neutral Density Filter 中性灰度滤镜

在不改变光源色温（中性）的前提下，减少进入摄影机镜头内光量（光强）的装置。中性灰度滤镜是安装在镜头前方的滤光镜，也可通过改变摄影机的设置选项达到中性灰度滤镜的滤光效果。

Noddy 点头反应

切入人物对前一镜头内容做出反应的镜头，常用于新闻采访和纪录片拍摄。点头动作的面部特写常在采访结束后拍摄，并在进行音频剪辑时插入原有采访视频之中。

Normal Lens 标准镜头

标准镜头焦距所表现的景物透视与目视比较接近。

O

Objective Shooting 客观拍摄

演员不正视摄影机镜头的拍摄风格。摄影师以观众的视角客观拍摄场景动作，不参与情节发展的过程。

Outgoing Picture 切出画面

剪辑点是前一镜头结束至后一镜头开始的点，剪辑点之前的镜头即称为切出画面。

Overexposed 曝光过度

影像的明亮区域颜色发白且无影像的现象。由于影像的整体色调可能缺失"纯黑"基色，影像会呈现灰色或白色。

Overheads 布景图示

片场内以俯视角度放置的图示，用于指示机位、布光、演员站位和道具的位置。各部门可参照布景图示大致布置片场的必要设备。

Overlapping Action 叠加动作

在拍摄特定场景时，演员需根据不同拍摄角度和取景范围来重复某些动作。剪辑师可利用上述重复动作，将多个镜头中的同一场景动作剪接过渡。

Over-the-shoulder（OTS）Shot 过肩镜头

隔着前景左下角/右下角处一名演员的头部和一侧肩部，朝向中景处相对站立或就座的另一名演员面部拍取的镜头。过肩镜头的视觉重点置于第二名演员的面部，主体突出并且有深度感，

微信公众号 麦子精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

常用于拍摄两个人之间的对话场景。

Overwrite 覆盖

视频剪辑术语，是指使用新的图像和声音覆盖原有图像和声音的剪辑手法。

P

Pan 横摇

“水平摇摄”的简称，是指左右水平移动摄影机进行拍摄的方法。如果使用摄影机三脚架，可以松开三脚架云台上的摇摄操纵锁定装置，通过转动摇移手柄，围绕中心支点向左/右移动摄影机，以便跟拍镜头或者拍摄远景。

Pan and Scan 画面截取

在电视节目中播放宽银幕电影时，在保证画面构图合理的前提下，视情况调整左右画面的截取比例，以符合宽高比为4：3的标清电视（SDTV）屏幕尺寸要求。如果无法对宽银幕电影进行画面截取处理，则可采用“信箱”格式将原有宽银幕画面完整显示在宽高比为4：3的电视屏幕上。

Pan Handle 摇摄手柄

摇移手柄安装在三脚架云台的中心点处，围绕水平旋转轴向左/右摇摄影机。摄影师可通过推入或拉出摇移手柄，控制摄影机的摇摄速度。

Parallel Editing 平行剪辑

两个相关情节片段的动作线交替出现的过程，可使观众通过单一场景了解两条情节线的发展。参见“交叉剪辑”。

Pedestal 基座

配备垂直吊杆并可360°自由转动的摄影机支架，常安装在电视演播室的地板上。

Picture Lock 图像锁定

不会继续增减影像的电影剪辑过程。影像锁定完成后，即可进行后续音频剪辑和特效制作工作。

Point-of-view 视点镜头

电影专业术语，是指以主观视点拍摄的镜头。摄影师以演员的视角拍摄场景动作，观众看到的画面即为演员眼中的真实场景。

Point Source 点光源

从一个固定点向周围空间均匀发光的非漫射光源。

Post-production 后期制作

影片或视频的现场拍摄（摄制）完成后的电影制作阶段。后期制作包括图像和音频剪辑、字幕和图形制作、特效制作、色彩校正、配乐和混音等。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

Practical 真实布光

位于画面取景范围之内的照明装置，也可用于实际片场照明。例如：拍摄场景为某个夜晚，演员坐在桌前时，桌上的台灯可照亮演员的面部。

Pre-production 前期制作

主要拍摄开始之前的影片准备工作。

Production 拍摄

影片或视频的摄制过程。商业广告或音乐视频的制作可在一天内完成，而故事片的拍摄过程则长达数月之久。

Proscenium Style 舞台式

在剧院或影片中，以单一视角观看的布景方式。观众或摄影机仅从一个角度观看或拍摄场景动作。

Pulling Focus 拉焦

摄影助理或掌机通过摄影机镜头的手动控制装置，减小临界焦点与镜头之间的距离，从而调准画面焦点并精确聚焦。跟焦手法常用于将画面焦点从远处拍摄对象转移至近处拍摄对象上。

Punching-in 插入

参见“轴线剪辑”和“切入”。

Pushing Focus 追焦

摄影助理或掌机通过摄影机镜头的手动控制装置，增大临界焦点与镜头之间的距离，从而调准画面焦点并精确聚焦。追焦手法常用于将画面焦点从近处拍摄对象转移至远处拍摄对象上。

R

Rack Focus 移焦

拍摄浅景深镜头时，摄影助理或掌机可能需要调整画面焦点。移焦是指调整镜头前方临界焦点位置的过程。

Reaction Shot 反应镜头

切入人物对前一个镜头中动作或对白做出反应的镜头。前一镜头的内容是后一镜头中人物反应的起因，用于向观众解释场景动作、事件或对白的结果。

Reformat 重定格式

更改影片制式、宽高比或画面速率，以便适应不同国家或不同银幕规格的替代标准。

Reveal 揭示

导演通过镜头转换、场景布局或后期制作等方式，在银幕上展示全新的、重要的或令人震惊的视觉信息的过程。剧情进展成功引起观众的悬念后，通常使用揭示手法进入影片的高潮阶段。

微信公众号 tbookk 更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

Rim Light 轮廓光

轮廓光用于勾勒拍摄对象的“轮廓”或在拍摄对象的轮廓边缘形成“光环”，常布置于被拍摄对象的后方。

Room Tone 室内音

室内音是指拍摄无对白场景时，片场室内或周围环境的背景声。录音师常在每个场景中录制30秒以上的室内音，以便剪辑师填补音轨之间的空白并保证音频的连贯性。

Rough Cut 粗剪

顺片阶段完成后，将镜头和段落依大概的先后顺序加以接合的初步剪辑过程。

Rule of Thirds 三分构图法

三分构图法是指将影片画面分别用横竖两条假想线平均分割，将场景划分成三等分的构图手段。将拍摄对象置于三分线或交叉点处，可使画面表现鲜明、构图简练。

Running Time 放映时长

剪辑完成后，从开始播放到影片结束的实际时间。

S

Safe Action Line 安全动作线

由于家用电视截图现象的影响，摄影机取景器常显示安全动作线指示，以确保重要场景动作靠近画面中心区域以免于截图影响。

Scene 场景

场景是指由在同一地点拍摄的一系列镜头组成的电影片段，可能包括从不同机位拍摄的多个镜头，也可能仅由从同一机位拍摄的一个镜头构成。

Screen Direction 银幕方向

拍摄对象在画面中移动或退出的方向。例如：站立在画面中心的人物突然从左侧走出画面。向左移动的动作即为当前银幕方向。剪接下一镜头时，人物必须从画面右侧走入，以确保自右向左银幕方向的连贯性。

Sequence 段落镜头/长镜头

用以展现特定场景动作或事件的一系列连续镜头。段落镜头多与同一场景相关，但复杂场景情节也可能包含多个关键段落镜头。

Shooting Ratio 片比

拍摄时所用底片长度，与实际放映的影片长度之比例。例如：在拍摄相同对白台词的十四个镜头中，仅有一个镜头用于终剪，此对白台词的拍摄比例即为14：1。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

Shot 镜头

一台摄影机一次录制的一个动作或事件。镜头是电影剪辑最基本的素材。

Shot List 分镜头表

导演在前期制作阶段拟定的镜头列表，用于确定拍摄影片场景的最佳镜头选取方案，内容包括镜头类型以及由数字和字母组成的拍摄方案。

Shot-reverse-shot 正/反打镜头

在同一场景中，将拍摄某一人物的特定镜头（中特写）与拍摄另一人物的相同类型镜头（中特写）剪接过渡的剪辑方式。使用正/反打镜头方式时，前后两个镜头的拍摄角度完全相反。

Side Lighting 侧光

照明光源位于拍摄主体或片场的侧面，而非其上方或下方的布光方法。

Sight Line 视线

画面内跟随被摄对象看向兴趣物的假想直线，有时也称作注视线。用于确立场景动作线和180° 规则的拍摄范围。

Silhouette 剪影

明亮的背景正常曝光，但（位于中景或前景处的）拍摄主体曝光不足的特殊曝光方法，通过不包含任何细节的黑色剪影突出表现拍摄主体的外形轮廓。

Simple Shot 简单镜头

不使用移动轨道车、吊杆以及变焦、纵摇、横摇等手法，演员动作简单且取景范围固定的镜头。

Slate 场记板

（1）用于标记拍摄镜次的拍板，内容包括影片名称、导演、摄影指导、拍摄场景和日期（名词）。（2）敲下场记板时，摄影机同时开始记录影像和声音，以便后期制作阶段剪辑时声画同步作业的进行（动词）。

Slop Edit 草剪

在后期制作阶段，剪辑师使用顺片方式初次将原始素材迅速组合成基本故事结构的过程。草剪侧重剪接速度，对实际剪接点的精确性无特殊要求。

Slow Motion 慢动作

延长影片或视频中的实际运动过程，以强调突出主体动作的剪辑手法。

Smash Cut 动态剪辑

在不同时间或地点发生的两种截然不同动作之间的突然性过渡。

Soft Light 柔光

平行照射的漫射光源。柔光照明可避免形成明暗对比强烈的阴影。

微信公众号 精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

Sound Bridge 声桥

音频剪辑处理方式，即在剪辑点处，前一音轨持续至后续影像切入，或后一音轨先于后续影像切入。

Sound Design 声音设计

对音频素材进行总体设计，以增强场景动作和背景音效的影视节目制作过程。设计素材包括实际录制的音轨和人工合成的超现实音效。

Sound on Tape（SOT） 同期声

同期声是指新闻报道或纪录片的现场声和采访声的音频片段。

Sound Recordist 录音师

负责录制对白、环境声和室内音的电影摄制组成员。

Splice 剪接

（1）把两个镜头剪切在一起（动词）。源于利用胶水将两段影片连接起来的接片方法。（2）通过剪接方式将两段影片连接起来的实际剪接点（名词）。

Splicer 接片机

剪辑师使用接片机将影片“剪切”为若干片段，再利用胶水或专用透明胶带将影片片段连接在一起。

Split Edit 拆分剪辑

在同一画面中，影像与音轨不完全同步的剪接点。在L剪辑点处，前一影像持续至后续音轨切入，或后一影像先于后续音轨切入。因此，该剪辑片段呈现水平的“L”形。参见“L剪切”和“叠加”。

Spot 插播广告

电视商业广告的俚语。

Spreader（Tripod） 止滑板（三脚架）

三脚架常配备橡胶或金属的止滑板。在三脚架云台上放置沉重的摄影机时，止滑板可以保证三脚架的稳定性和摄影机的离地高度平衡。

Staging 调度

片场内演员和景物的位置。

Standard Definition（SD）
标准清晰度

二十世纪世界各地常用的数字视频格式。标清格式采用普通图像质量标准和宽高比规格，多用于家用电视信号。由于图像质量和信道传输所占的带宽限制等技术因素，标清电视常采用宽高比为4：3的屏幕尺寸，其图像分辨率较低。

Stand Frame 起始画面

在跟拍镜头之前，摄影机应在开始拍摄演员的动作时保持静止，并录制数秒的静止画面。剪辑师可通过静态起

微信公众号 悦享精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

始画面实现前一镜头与动态镜头之间的切入。静态起始画面能够避免由直接剪接动态画面与静态画面而导致的不和谐视觉效果。

Sticks 三脚架/场记板

（1）摄影机三脚架的别称;（2）用于标记影像和声音同步录制点的拍板或场记板。

Storyboards 故事板

在影片前期制作阶段，将镜头连续画成草图，使导演在开拍之前就可以扼要说明最终的取景和摄影机的运动。连环画式的故事板是摄影师进行拍摄、剪辑师进行后期制作的依据和蓝图。

Straight Cut 直切

在直切剪辑点处，同时剪切影像和音轨。参见“对接剪切”。

Subjective Shooting 主观拍摄

演员正视摄影机镜头（例如:新闻报道）或是以演员的主观视角录制场景动作的拍摄风格。参见“视点镜头”。

Suite 剪辑室

用于保管剪辑设备和进行剪辑工作的小房间。剪辑室内常为密闭、黑暗、安静的环境，以便剪辑师在不受外界干扰的条件下完成声画剪辑工作。

Superimposition 叠印

将半透明图像叠加在另一图像上的特技手法。叠印方式比叠化方式的图像显示持续时间更长。

Sync 同步

“音画同步”的简称。在影片制作过程中，音画同步是指电影画面和声音保持一致的对应状态。例如：在看到演员的嘴唇动作时，能够同时听到场景对白。

T

Tail 结尾

常用电影术语，多用于后期制作剪辑过程中，结尾是指一个镜头的结束。

Tail Slate 尾板

常用于录制纪录片，尾板是指在镜头拍摄完成之后且摄影机停止拍摄之前，“敲打”场记板以标记拍摄镜头的结尾的过程。

Take 镜次

每个镜头中的动作、事件或对白可能需要重复录制多次，以满足制片人在摄影技术和创意方面的要求。摄影机开机停机一次拍摄的镜头称为一个“镜次”。镜次编号通常从“一号”开始，依照先后顺序以数字标明。

微信公众号 ……更多精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

Taking Lens 摄影镜头

当前进行画面拍摄、调焦和打光控制的摄影机或摄影机镜头。特定型号的胶片摄影机可能需要安装多个镜头。多数摄机仅需使用一个摄影镜头。

Talking Head 头部特写

只拍摄一名演员头部和肩部的中特写或大特写镜头，通常用于摄制纪录片和新闻采访节目。

Three Point Lighting 三点布光

广泛使用的基本布光方式，主体光用于照亮场景中的主要对象及其周围区域，辅助光用于填充阴影区以及调和明暗区域之间的反差，背景光用于增加背景的亮度并使主体对象与背景相分离。

Tilt 纵摇

在影片摄制过程中，垂直升降摄影机的拍摄过程。如果使用摄影机三脚架，可以松开三脚架云台上的升降操纵锁定装置，通过转动摇移手柄向上/下摇动摄影机，以便跟拍镜头或者拍摄远景。

Time Code 时间码

在视频录像带和计算机数字视频剪辑软件中，用于记录图像和音轨位置的时间编码，以数字格式表示小时、分钟、秒钟和帧数。

Track in/out 推入/拉出

在片场铺设的轨道上推动移动轨道车，从而平稳推近/拉远摄影机的拍摄过程，也称作“推/拉”。

Tracks/Rail 轨道

在片场铺设的小型金属滑轨与铁轨相似，用于平稳推近/拉远移动轨道车，以便跟拍镜头。

Tripod 三脚架

配备三条伸缩式架腿，用于安放和稳定摄影机的专用支架。三脚架云台安装在架腿顶部，摄影师可围绕云台的中心支点垂直或水平移动摄影机。

Tripod Head 三脚架云台

用于安放摄影机的三脚架云台安装在架腿顶部，摄影师可通过转动升降摇移手柄移动摄影机的位置。

Truck in/out 推入/拉远

在片场铺设的轨道上推动移动式摄影车，从而将摄影机平稳推入/拉远场景的拍摄过程，也称作“推近/拉出”。

Tungsten Balanced 钨光白平衡

摄像机和摄影机可将钨光灯的色温设

微信公众号 杰哥精彩电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

为“白色”，即钨光白平衡设置。

Two-shot 双人镜头

拍摄两名演员全身（或局部）的中景镜头。

U

Underexposed 曝光不足

图像的黑暗区域颜色发黑且无影像的现象。由于图像的整体色调可能缺失“纯白”基色，影像会呈现灰色或黑色。

V

Vanishing Point 消失点

视觉艺术的传统空间透视技巧，两条对角线交汇消失在地平线处，用于表现画面背景的空间深度。消失点可在二维画面上形成纵深的三维空间幻觉。

Vari-focal Lens 多点变焦镜头

“变焦”镜头的别称。多点变焦镜头可以以不同焦距和视角拍摄同一场景。

Video Format 视频格式

录像带以电子电压波动或数字数据格式记录图像和声音信息。摄影机以特定技术将上述数据格式、数据量、帧速率、色彩信号等信息录制在录像带中。视频格式包括NTSC-525、PAL、HD-1080i和HD-720p制式等。

Visible Spectrum 可见光谱

在电磁能量波段中，人眼和大脑可以感受的彩色光谱范围。

Voice-over Narration 旁白

叙述者不出现在画面中，但直接以语言方式介绍影片内容、交待剧情或发表议论。

Voice Slate 声音场记板

在摄影机开始拍摄之后和导演喊出“开拍”指令之前，摄影助理以语言方式记录场次和镜次的过程，以便后期制作阶段剪接时声画同步作业的进行。

W

Whip Pan 快速横摇

摄影机的快速横摇动作，导致画面中影像模糊不清的拍摄方法，常用于结束前一场景并迅速转换至不同的时间和地点。

Wipe 划变

一个镜头自银幕的一端向另一端移动，从而划变掉前一镜头的转场手法。

Workflow 工作流程

预先制定的拍摄素材、剪辑资源和后期制作分工情况的整体计划，以便所有摄制组成员了解工作环节、提高工作效率。

微信公众号 [illegible]电子书 http://tbookk.com
※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

Z

Zoom 变焦镜头

在一定范围内可以变换焦距，从而得到不同宽窄的视场角、不同大小的影像和不同景物范围的摄影机镜头。变焦镜头可在不改变拍摄距离的情况下，通过调整焦距来改变拍摄范围。现代化的摄影机多采用内置的光学变焦镜头，可以通过按钮调整广角镜头至长焦镜头的视角范围。

微信公众号 九章书馆 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

出版后记

比起语言来，语法的历史要短上许多，从亚里士多德研究语言的逻辑开始，语法才正式走上了历史的舞台。语法虽然不具备表意结构，但却和人类的骨架功能一般，起着支撑的决定作用。当人们沉浸于语言之美时，往往忽略了其背后无形的规则——语法，正如我们往往耽于镜头之美，却忽视了“看不见的剪辑”，这本《剪辑的语法》让隐形的剪辑现身于读者面前。

本书系广受欢迎的《镜头的语法》之姐妹篇，两位作者罗伊·汤普森与克里斯托弗·鲍恩有着二十多年的制作经验。和前作一样，《剪辑的语法》深入浅出地帮助新手，从最基本的镜头类型开始讲解，手把手教你如何选择素材进行顺片、粗剪，并至最后的精剪。同时作者还总结出一系列实践准则，以帮助剪辑师更好地找到剪辑点、分辨镜头质量优劣，并在后续剪辑中尽量弥补拍摄阶段的错误。

《剪辑的语法》更多关注在“辑”而非单纯地“剪”，作者在第四章详细地介绍如何灵活使用四种基本剪辑手法，同时本书也适用于前期制作人员，如导演、摄影师、录音师等人拍摄更好的电影素材。另外，作者更注重于各类剪辑的原则，而非单纯的技术，无论你习惯使用何种软件，都不影响理解书中观念。

由于原书行文和结构比较活泼，层次不够分明，为了满足国内读者的阅读需求，我们对原文的结构进行了分层、合并，使其结构清晰明了。特别是对第六章实践经验的长标题进行了改编，并以“法则”“规则”等词命名，避免了太长的标题给读者带来的阅读不便。由于作者所使用的剪辑、拍摄设备术语繁多，在统一这些专业术语的过程中我们查阅了大量资料并请教电影业内人士，以期让这些重要术语能够更加准确。这里

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

要特别感谢北京电影学院的李铭老师，在可能无法完全对接国内专业术语译法的地方，他热心解答了我们的疑问，给我们很大帮助。

如果你想流利地“说”出电影，这本书是你最好的选择。

服务热线：133-6631-2326　188-1142-1266

读者服务：reader@hinabook.com

“后浪电影学院”编辑部

后浪出版咨询（北京）有限责任公司

拍电影网（www.pmovie.com）

2014 年5月

微信公众号　本书为鉴精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

镜头的语法

（插图第2版）

著者：（英）罗伊·汤普森
（美）克里斯托弗·J·鲍恩
译者：李蕊
书号：978-7-5100-6726-6
出版时间：2013.10
定价：29.80元

“说”全球通用的视觉语言　把故事传递给世界观众

★ 化繁为简，汇集近百种镜头语法细则于一书，让您轻松掌握视觉语言的语法。
★ 作者以数十年的教学经验和现场实战经验，传授您鲜为人知的现场拍摄技巧。
★ 语言通俗，深入浅出，是初学者的最佳引路指南，也是影视从业者的速查手册。
★ 辅以近150副插图，生动直观认识镜头语法的细节。
★ 附赠丰富的视觉词汇表，让您随手查阅相关专业词汇。
★ 提供每一章相对应的要点总结，巩固所学语法技巧。

内容简介

本书为电影爱好者、初学者和从业者了解镜头语法的常识提供了一条捷径。语法是了解一门语言的关键，作者通过数十年的拍摄和教学经验，清晰详述了镜头语言的整套体系，包括景别、构图、摄影布光、焦距变换、拍摄角度、镜头运动、镜头匹配等。全书语言通俗而风趣，并详细介绍了从前期筹备到现场拍摄的众多实践细节，包括对后期剪辑的预想。此外，本书还聘请专业的插画师为书中相关的语法技巧配图，以帮助读者更加直观地了解镜头语法的秘密。

著者简介

罗伊·汤普森，导演，德国之声电视继续教育中心的教师，先后在欧洲、非洲、中东和远东等地区执教，教学经验非常丰富。另著有《剪辑的语法》。

克里斯托弗·J·鲍恩，美国弗雷明汉州立大学（前身为波士顿大学）摄影、视频剪辑与电影制作专业的教师，有数十年的教学经验。同时也是Avid公司的认证讲师，还是Fellsway Creatives制作公司的创意总监。

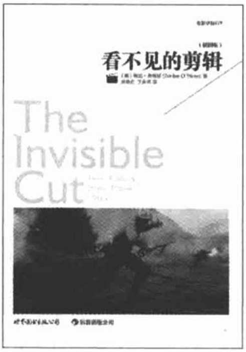
译者简介

李蕊，1983年生，2005年毕业于哈尔滨工业大学，2007年获英国东安格利亚大学电影学硕士学位，2010

年获中国传媒大学电影学博士学位，现为中国传媒大学戏剧影视学院讲师，讲授电影特技及摄影基础课程。

微信公众号 更多精彩电子书 http://tbookk.com

※新起点资料库 七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

看不见的剪辑

（插图版）

艾美奖提名剪辑师倾囊相授　最实用的剪辑教程

著者：:（美）鲍比·奥斯廷

译者：张晓元　丁舟洋

书号：978-7-5100-5403-7

出版时间：2013.03

定价：38.00 元

希区柯克、罗曼·波兰斯基、西德尼·吕美特御用剪辑师的第一手创作经验
揭秘剪辑师从剪辑室、放映室到制片室的完整工作状态
从初剪第一步带领你深入电影剪辑世界的大门

《看不见的剪辑》给剪辑师带来的灵感比我以往读过的任何书都要多。奥斯廷利用剪切点截图和对影片场景的分析，深入观察剪辑过程，从而打开了一扇神奇的剪辑之窗。这本著作内容真诚、独树一帜，用一种特殊的方式定义了剪辑师所必须熟知的电影语言。《看不见的剪辑》将会给电影制作者和所有喜爱电影艺术的人带来启发。

——卡罗尔·利特尔顿　电影剪辑师，代表作有《外星人E.T.》、《真爱》、《体热》

内容简介

本书为我们揭开了电影剪辑世界的幕布，以充满趣味性的笔触展示了剪辑这门神秘艺术的魅力所在。出身剪辑世家的鲍比·奥斯廷运用自己浸淫专业领域多年的实践经验和诸多世界一流剪辑师的作品为案例，分门别类地阐释了剪辑师究竟施展了什么样的魔法，来使观众对电影笃信不疑。

通过分析经典巨作《毕业生》、《唐人街》、《后窗》、《法国贩毒网》、《十二怒汉》、《体热》、《一夜狂欢》和《虎豹小霸王》等片中的剪切点截图，奥斯廷详细探究了转场的使用、动势的建置、音乐与动作的契合、为演员表演和摄影角度查缺补漏等剪辑技巧，将剪辑师如何巧手慧心地操控我们的观片期待，又如何设置各种“圈套”来引诱我们对故事的发展欲罢不能，揭示得一览无余。她用鲜活生动的第一手创作经验告诉我们，所谓“看不见的剪辑”的要义，正在于“别让观众看出电影剪辑的把戏，让他们相信魔法”。

著者简介

鲍比·奥斯廷，长居纽约的剪辑师、作家。父亲为著名电影剪辑师理查德·梅尔（代表作《虎豹小霸王》），丈夫为好莱坞传奇剪辑师山姆·奥斯廷（代表作《唐人街》《毕业生》）。在开始自己的电影事业之前，奥斯廷在斯坦福大学取得了人类学学士学位，不久就加入了剪辑师的行列，凭借电视电影《世界上最好的小女孩》获得了艾美奖提名。2002 年，她与丈夫合著了讲述剪辑工作的著作 Cut to the Chase，该书广受赞誉。

微信公众号　更多精彩电子书　http://tbookk.com

※新起点资料库　七年专注高清电子书制作
※图书定制加320020576咨询（微信QQ同号）

更多优质资源请关注

下载声明：本站所有资源均来自网络，不得用于商业用途，
如有【版权】或【链接失效】等问题，请留言告知！
本资料版权归原作者及版权商所有，如果你喜欢，请购买正版
仅限个人测试学习之用，不得用于商业用途，请在下载后24小时内删除。

微信公众号：杰哥读书

网　　站：52gfan.cn jinsy.cc tbookk.com

相关博客：http://blog.sina.com.cn/meiledou

该书籍由网友制作上传“杰哥读书”整理发布，版权归原作者所有，
仅供学习交流之用，请在下载后24小时内自行删除！
注：请尊重原作者和出版社的版权，如果确实喜欢，请购买正版，
多向您的朋友介绍这里，谢谢支持。所有书籍均是完全版，请放心下载.
如出现残缺版本，欢迎留言指正.